

ТИПОГРАФИКА

3 лекция. Стилизация и шрифтовые пары.

**РЕШИЛ ПОИГРАТЬ СО
ШРИФТАМИ**

ПРОИГРАЛ

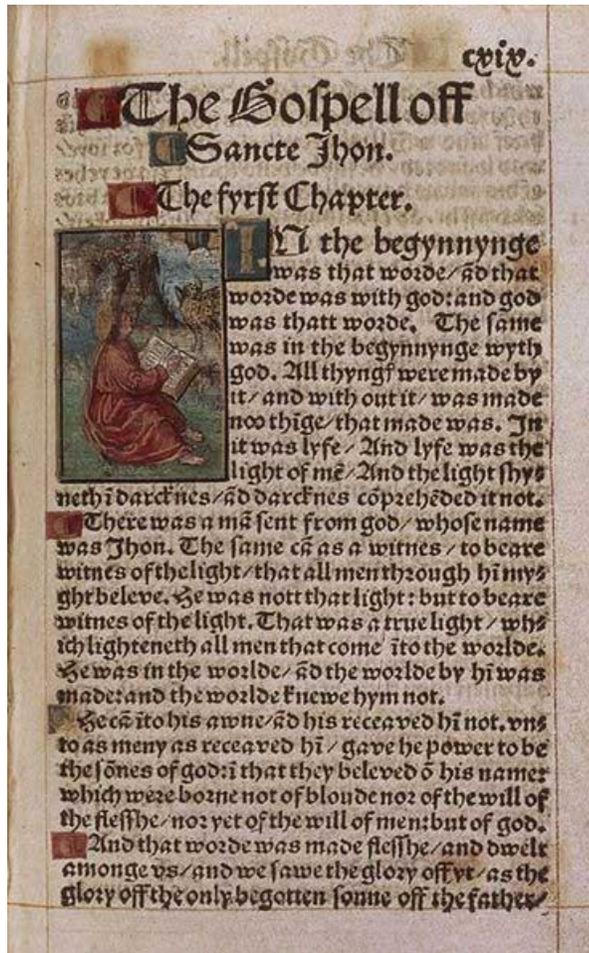
Все шрифты, включая и мусорные, сочетаемы при тех или иных обстоятельствах. Но на то и хороший шрифт, чтобы уберечь заказчика, дизайнера и публику от дешёвых стилизаций и аллюзий. Выбор шрифта — вопрос не момента, а всего личного и общепрофессионального опыта. Строго говоря, этим выбором ведаёт время.

Темперамент — «жизненная энергия и способность к внутреннему подъёму». Боюсь, у нынешней русской типографики вообще нет темперамента. Наш графический дизайн держится сплошь на заимствовании, а в шрифтовом деле это чуть ли не священный принцип. Увы, чужой (западный) темперамент заимствоваться не может. От креатива творчеством не пахнет.

В. Г. Кричевский — российский графический дизайнер, искусствовед, художественный критик, автор книг и многочисленных статей по типографике.

Появление шрифтов

Религия

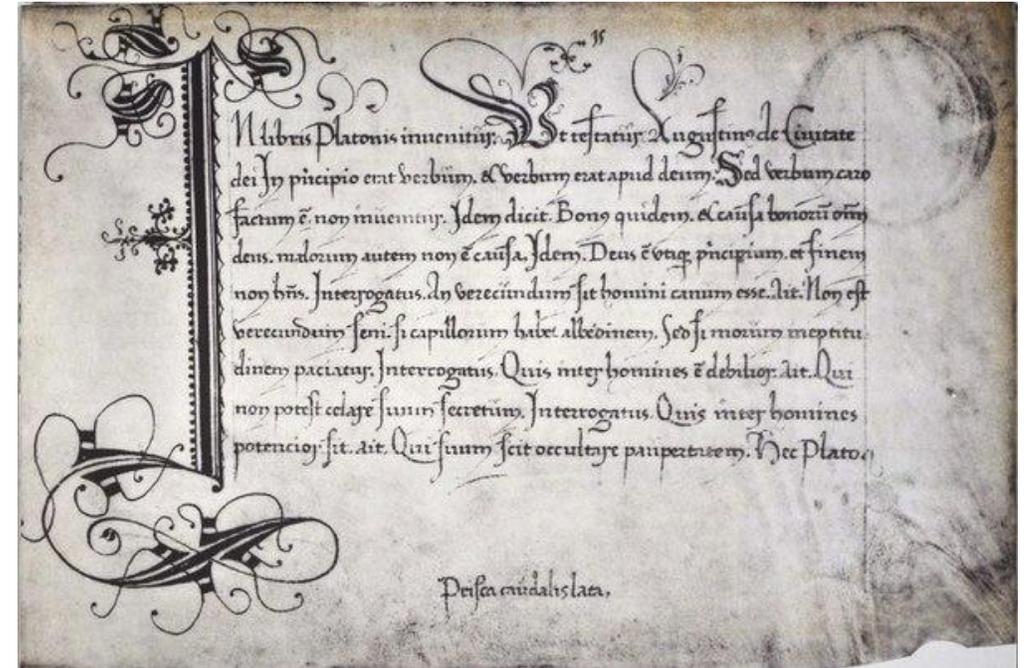

Родословные

Появление шрифтов

Первым выдающимся мастером по популяризации шрифта считается Леонард Вагнер (1454 - 1522), монах-бенедиктинец, известный немецкий каллиграф, который в 1507 году в Аугсбурге издал рукописную книгу *L'Proba centum scripturarum* (Образцы ста писем).

Страница из книги Леонарда Вагнера
«Образцы ста писем», 1507

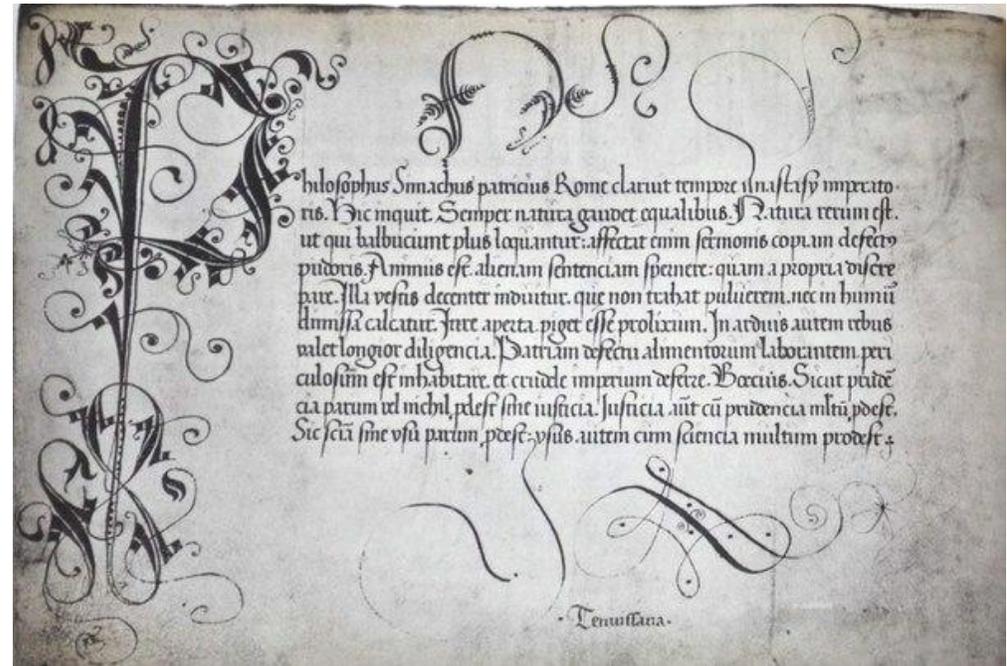
<http://sandres.livejournal.com/1397.html>

Готические шрифты

Ширококонечное перо

- Вычурность
- Торжественность

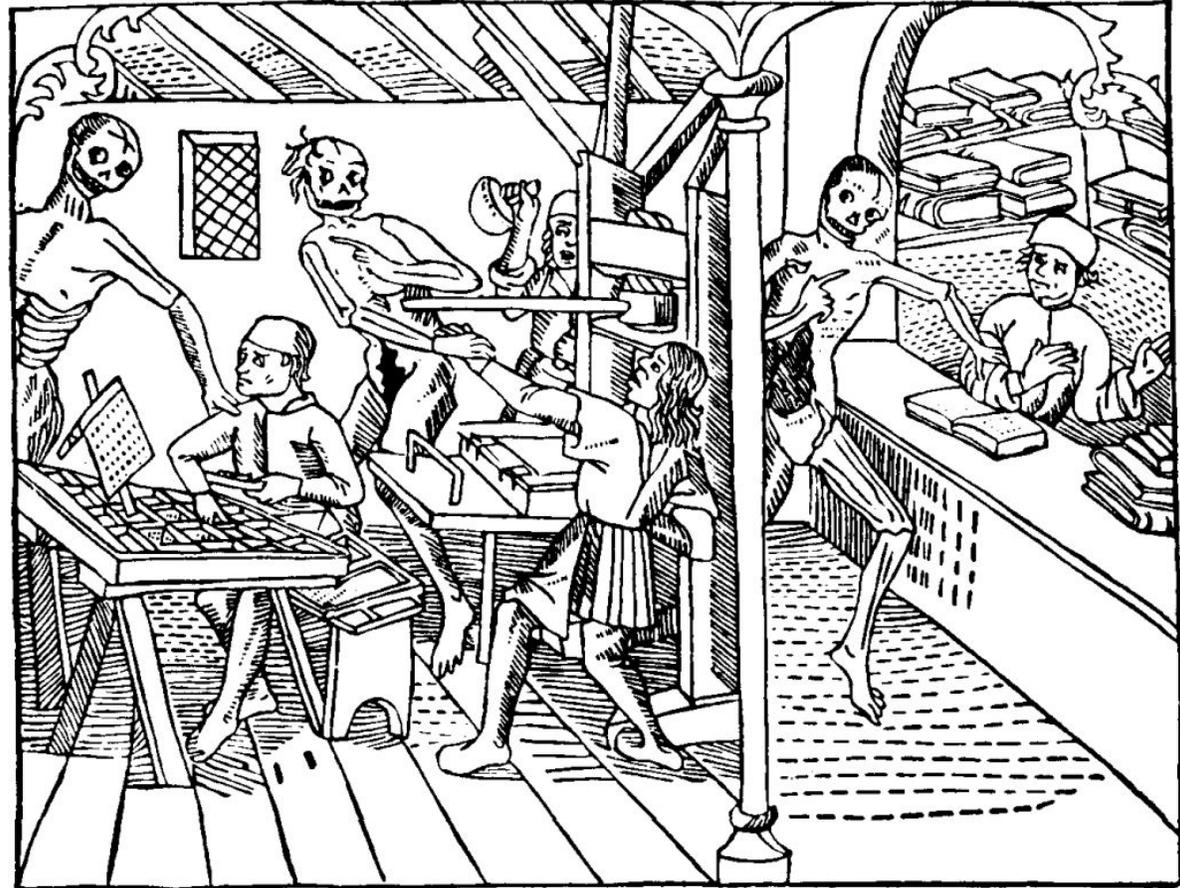

Страница из книги Леонарда Вагнера
«Образцы ста писем», 1507

Печатные станки

С появлением печатных станков шрифты стали более строгими и похожими, но все равно для разной продукции использовались разные шрифты

- Строгость
- Порядок

Древнейшее изображение печатного станка на гравюре «Танец смерти».

Печатные станки

Автором первой печатной книги образцов шрифта является Иоганн Нойдерфер старший (1497 - 1563). Самым значительным его произведением следует считать вышедшую в 1538 году книгу "Anweysung einer gemeinen hanndschrift" (Обучение обыкновенному письму).

Страница из книги немецкого художника эпохи Ренессанса Иоганна Нойдерфера старшего, исполненной фрактурным шрифтом.

Нюрнберг, 1549, Гравюра на дереве

XX век

В начале XX века ведется поиск экспрессивной типографики, стремившейся как бы воссоздать образность авторской речи путем перемены шрифтовых кеглей и начертаний, активизации незапечатанного фона, а порой и уподобления наборной полосы некоему изображению

- Сложный ритм
- Нагруженная фактура

В. Каменский Танго с коровами. 1914

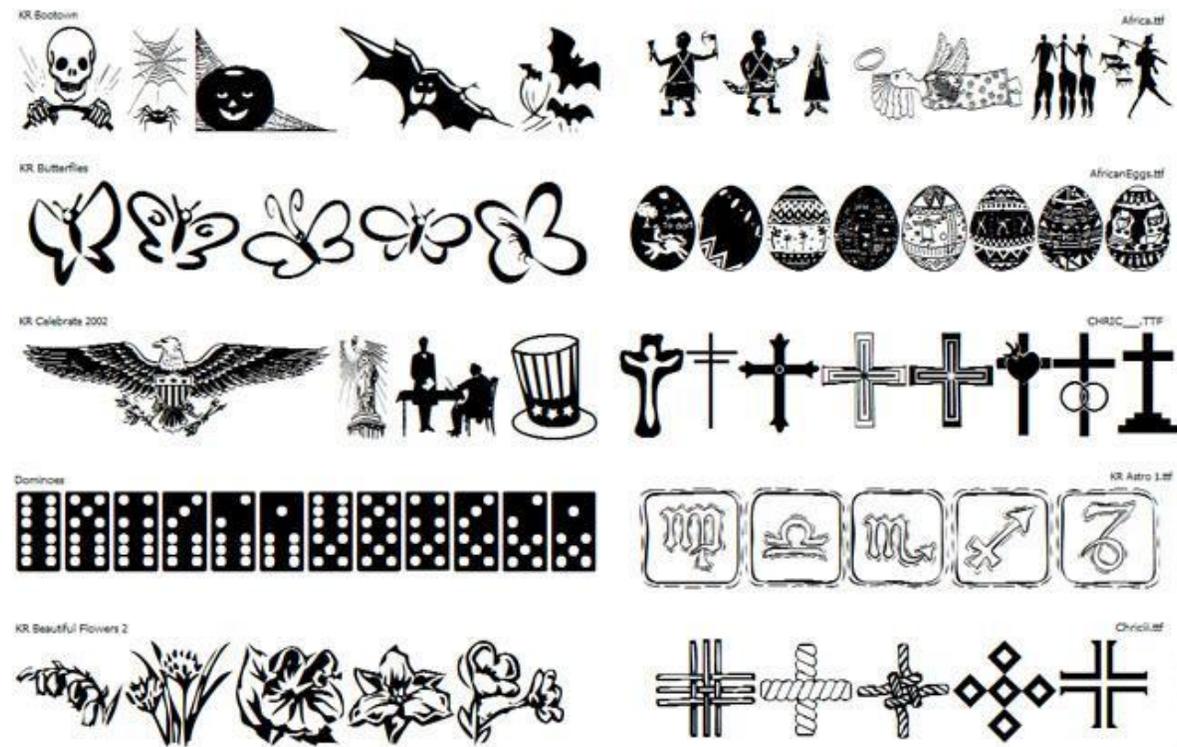
Эпоха оптимизации. Интернет

Символьные шрифты позволяют объединять иконки в файл шрифта, вместо графического спрайта.

- Наглядность
- Простота

Спрайт

графический объект в компьютерной графике. Чаще всего — растровое изображение, свободно перемещающееся по экрану.

Символьные шрифты

Стилизация шрифта

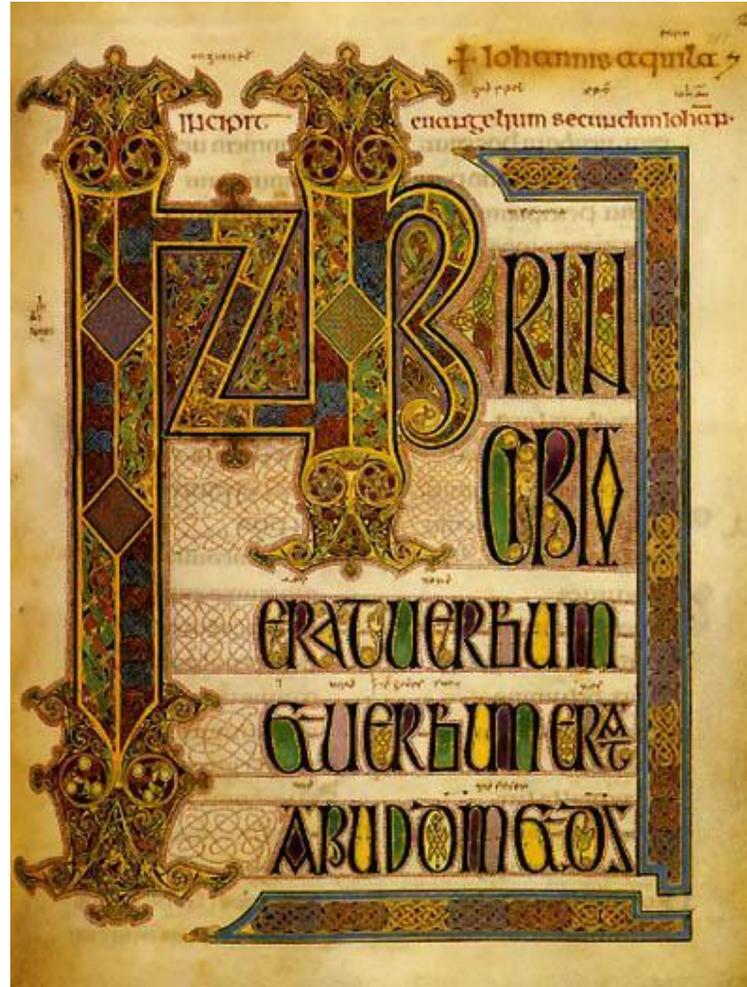
Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде.

Стилизация (франц. – «стиль») – подчинение художественного изображения условным, орнаментальным формам. Выражается в декоративном обобщении изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема.

<i>BetinaScript</i>	<i>Chance</i>
<i>CyrillicGoth</i>	<i>CRISTAL</i>
<i>CyrillicOld</i>	<i>Decor</i>
<i>RoscherkDL</i>	Domkrat
Electron	<i>Mistral</i>
<i>Jikharev</i>	<i>Kaliakra</i>
SKazkaForSerge	

Кельты

Стили напоминают те, что использовались ранее в резьбе по камню, ювелирных изделиях, - это сложные стилизованные орнаменты, включающие изображения животных и птиц.

Линдисфарнское Евангелие (Англия, Нортумберленд, ок. 698)

origines

INCIPIT ARGUMENTUM

MAR
CUS

telista di aplos iudap
vismate filius aq: iudiu
no semone discipulus
sacerdotium iusrahel
agens secundum carne
leuica conuersus ad p'd e

paratum sed corpus dñi
per uerbum diuine uocis
animatum iustio euange
licae pnaedicationis os
teudens ut qui haec leges
scitis cui iustum carnis
iuduo ahu aduentus
habita culum debena
agnoscere aq: iuse uerbu
uocis quoo inconsonantib:
perdroera iueuina
deniq: apen pccio euangeu

Романский стиль

Романский стиль - стиль в архитектуре конца XI-XII вв., основанный на древнеримских принципах строительства.

Элементы более ранних стилей, в частности кельтские плетенки, иконографические фигуры из Византии и буквы с псевдоисторическими сценами

Винчестерская Библия (Англия, Винчестер, середина XII в.)

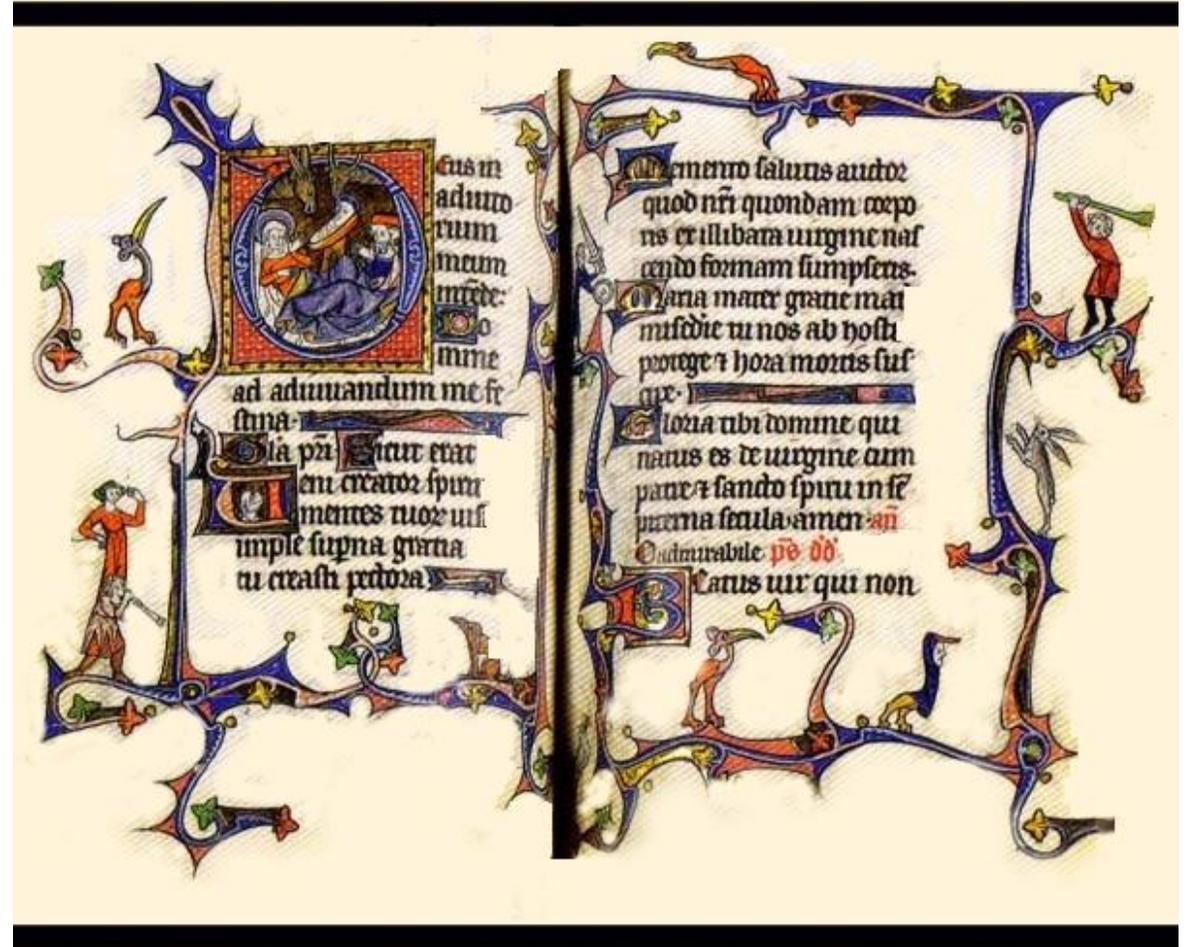

^{ipac}
VID
^{pa loqar}
GLA
^{xi}
RIS
^{ypa ocp}
IN MALTA
^{pa po - wotrag}
QVI POENS
^{oap} ^{an} ^{un pube p}
ES ININIQVI
^{or} ^{iv}
T A T E

Готика

Готика – период в развитии средневекового искусства на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV-XVI вв. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его.

(в переводе с итал. – непривычный, варварский).

fo.
Mo el ayuda del muy alto dios

y de la Reyna del cielo entendemos en escacbr la coron
 e ca de la muy alta e muy excelente princesa dona ysabel
 hija del muy alto e poderoso Rey don Juan
 el primero de castilla e de leon en la qual no vea como
 por la gracia de Dios ombreio por Reyna en los
 Reynos del Rey en padre e caso con el principe
 don fernando hijo y heredero del Rey don Juan deragon e de ceccilia el qual
 assi mismo ombreio por Rey en aquellos Reynos e juntos en matrimonio
 mo Reynaron en la mayor parte de todas las españas e por quella ysto
 ria es lra de las cosas e de los del tiempo maestra del tiempo y en con
 plo mostrara de la antigüedad de contaremos mediante la boluntad
 de Dios de las cosas en la qual veran los que esta ystoria leyeren la bichas
 que trae los presones Saber los hechos pasados que nos mostraron el
 disurso de esta vida lo que debemos saber por lo que vemos e lo que debemos
 yr por lo que deberemos otrosi haremos memoria de aquellos que por sus
 virtuosos trabajos merecieron de ver loable fama e de las quales ha
 nes qvson sus descendientes

Capitulo .i. de la generacion del Rey.
 don ju y como fue jurado por principe.
 y alçado por Rey el ynfante don Alonso.

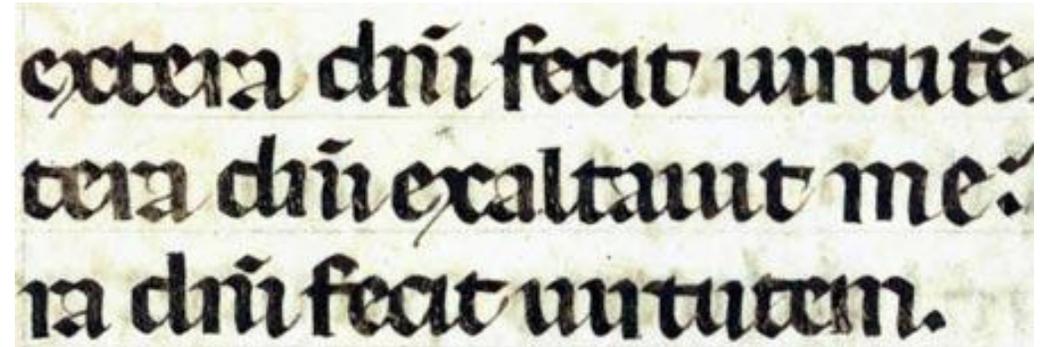
Para mejor ynformacion de los que esta coronca leyeren es de saber que
 el Rey de castilla don Juan el segundo padre de esta princesa caso dos
 vezes una con la Reyna dona maria hija del Rey don fernando de
 dragon on tio en la qual ovo un hijo que ombreio en estos Reynos q
 se llamo el Rey don enrique quarto e nono ta de quella Reyna
 dona maria caso con la Reyna dona ysabel hija del ynfante don Juan

Бастарда или Швабахер —
 разновидность готического шрифта

Ротунда, швабское письмо (XV в.)

В Италии развивается особый вид раннего готического письма — так называемое круглоготическое письмо или ротунда (итал. *rotondo*— круглый, округлый)

Промежуточная форма между готикой и антиквой.

extera dñi fecit uirtutē
tera dñi exaltauit me:
ra dñi fecit uirtutem.

Dñi potens sem
piterne deus uesp
bcfgbjflqwxxyz

Die einzige Sütte, die an der Unruhe und an den Mühseligkeiten dieses Torenlebens keinen Teil nahm, war die Sütte der Gertrud. Um zu erklären, wie das möglich gewesen, muß ich sagen: diese Frau hatte nach alter Großmutterart ihre kurzen Sprüche, mit denen sie gemei-

Ренессанс

Так же как живопись и музыка эпохи Ренессанса, ренессансные формы букв полны чувственного и неспешного света и пространства. Они служили эталонами типографики в течение пятисот лет.

abcefgnopj
abcefgnopj
abcefgnopj
abcefgnopj

abcefgnopxyz
abcefgnopxyz

Две реконструкции ренессансных курсивов. Arrighi фирмы Monotype (вверху) происходит от курсивов, спроектированных Фредериком Уордом в 1925–29 годах в Лондоне и Париже по рисунку курсива Людовико дельи Арриги, Рим, 1524. Курсив гарнитуры Bembo фирмы Monotype (внизу) был нарезан в 1929 году в Лондоне на основе образцов Арриги и Джованантонио Тальенте, Венеция, 1524.

Маньеризм

Искусство маньеризма — это искусство Ренессанса, к которому были добавлены изысканные преувеличения — например, длина, угловатость и напряжение, длинные деликатные выносные элементы.

e q u i b d a f f g l o p s p z
a b e f o r a b e f o r

Два современных шрифта в традиции маньеризма. Poetica (вверху) — курсив «канцеляреска», разработанный Робертом Слимбахом на основе образцов XVI века. Выпущен в 1992 году фирмой Adobe. Galliard (внизу) — гарнитура, разработанная Мэтью Картером, основана на формах литер, нарезанных в XVI веке Робером Гранжоном. Выпущена в 1978 году фирмой Linotype.

Барокко

Типографика барокко, как и барочная живопись и музыка, имеет богатую историю и наслаждается беспокойной и драматичной игрой противоречивых форм. Одной из самых очевидных черт любого барочного шрифта является большое разнообразие наклонов осей, меняющихся от буквы к букве.

abefop *abefop*
abefop *abefop*
abefop *abefop*
abefop *abefop*

Рококо

Типографы эпохи рококо часто окружали свои тексты наборными орнаментами, гравированными надписями на медальонах и т. п. Тенденция к преувеличению.

abcefgnopu

CEFO TZ

abcefgnopu

Неоклассические шрифты

Неоклассическое искусство статичнее и сдержаннее, чем искусство Ренессанса или барокко, и гораздо больше интересуется строгой последовательностью. Неоклассические формы литер также отвечают этому принципу.

abefop *abefop*
abefop *abefop*
abefop *abefop*

Романтизм

Неоклассицизм и романтизм не являются последовательными движениями в европейской истории. И неоклассические, и романтические формы букв сохраняют рационалистические оси овалов и выглядят скорее начерченными, нежели написанными, но между ними можно обнаружить несколько тонких различий. Самая очевидная разница — контраст.

Романтическим буквам не хватает плавного и постоянного ритма ренессансных форм.

abefop *abefop*

abefop *abefop*

abefop *abefop*

abefop *abefop*

Реализм

Дизайнеры шрифта реалистического типа делали грубоватые простые буквы, основанные на письме людей, лишённых возможности учиться писать и читать бегло и уверенно. Реалистические буквы очень часто имеют такую же основную форму, как и неоклассические и романтические, но у большинства из них тяжёлые брусковые засечки или вообще нет засечек.

abcefgnop
abcefgnop

Akzidenz Grotesk (вверху) — реалистический шрифт, выпущенный в 1898 году фирмой Berthold в Берлине. Это непосредственный предшественник гарнитур Franklin Gothic (1903) Морриса Бентона и Helvetica, выпущенной в 1952 году фирмой Haas. Haas Clarendon (внизу), разработанный в 1951 году Германом Айденбенцем, представляет собой реконструкцию более раннего реалистического шрифта — первого шрифта Clarendon, нарезанного в 1845 году в Лондоне Бенджамином Фоксом для Роберта Бесли.

Модернизм

Модернизм в типографике в своей основе — это повторное утверждение ренессансной формы. Между модернистским дизайном и реконструкцией ренессансных форм нет никакой жёсткой границы.

abcfgnop
abcfgnop
abefop *abefop*
abefop *abefop*

Экспрессионизм

Дизайнеры-экспрессионисты используют много разных инструментов. Вырезание букв в металле или дереве, конструирование ручкой на грубой бумаге и тд.

abcefg hijop
abefop abefop

Два экспрессионистских шрифта: один модернистский и один пост-модернистский. Preissig был спроектирован в Нью-Йорке в 1924 году чешским художником Войтехом Прейссигом, нарезан и отлит в Праге в 1925 году. Journal Зузаны Личко был разработан в Беркли (Калифорния) и выпущен в цифровом виде фирмой Emigre.

Постмодерн

В постмодернистских формах букв, как и в постмодернистских зданиях, часто цитируются неоклассические, романтические и иные домодернистские формы. В лучших образцах это делается с подкупающей лёгкостью касания и тонким чувством юмора.

Постмодернистское искусство является большей частью высокоосознанным, но открыто несерьёзным.

abefop *abefop*
abefop *abefop*

Два геометрических постмодернистских шрифта: Triplex Sans (вверху) и Officina Serif (внизу). Курсив Triplex был создан в 1985 году Джоном Даунером. Его прямые компаньоны — один с засечками и один без них — были разработаны в 1989–90 годах Зузаной Личко, и полный комплект был выпущен в 1990 году фирмой Emigre. Шрифт Itc Officina (1990) был спроектирован Эриком Шпикерманом и выпущен в двух версиях — с засечками и без.

Эволюция антиквы

o	o	o	o	o	o	k	k	k	k	k	k
a	a	a	a	a	a	G	G	G	G	G	G
e	e	e	e	e	e	Q	Q	Q	Q	Q	Q
c	c	c	c	c	c	R	R	R	R	R	R
g	g	g	g	g	g	T	T	T	T	T	T
n	n	n	n	n	n	M	M	M	M	M	M

Эволюция гротеска

o	o	o	o	o	o	o	k	k	k	k	k	k	k
a	a	a	a	a	a	a	G	G	G	G	G	G	G
e	e	e	e	e	e	e	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
c	c	c	c	c	c	c	R	R	R	R	R	R	R
g	g	g	g	g	g	g	T	T	T	T	T	T	T
n	n	n	n	n	n	n	M	M	M	M	M	M	M

Сочетаемость шрифтов

Несочетаемые гарнитуры вызывают безотчётное раздражение, придавая изданию неуловимый, но явственный душок провинциальности и дилетантства.

Напротив, грамотный подбор шрифтового материала — неременное условие профессиональной работы

facebook

«Неплохо, давайте еще
поиграем шрифтами...»

*Face***book**

«Вот так в самый раз,
моей жене нравится!»

Сколько шрифтов использовать?

В большинстве случаев можно обойтись одним шрифтом.

Главное, чтобы у этого шрифта было несколько начертаний, как минимум Regular, Bold и курсив.

- Достаточно для создания иерархии
- Не нужно подбирать шрифтовую пару
- Скучный дизайн

Существует негласное правило, согласно которому в одном дизайне нужно использовать не более трех шрифтов:

- Шрифт в логотипе
- Шрифт для заголовков (персонализированный)
- Шрифт для текста (основной)

Основной шрифт

- Гайдлайн компании
- Читаемость
- «Проверенные» шрифты

гайдлайн (guideline)

это набор стандартов и инструкций по применению знаков, логотипов и т.д.

Шрифт заголовка

- Особенный, но при этом не слишком броский.
- Привлекать внимание, но не мешать чтению.

Каждому шрифту присущи характерные особенности – некоторые шрифты бывают строгими, другие плавными, третьи – резкими и т.д.

You have brains in your head

You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You're on your own, and you know what you know. And you are the guy who'll decide where to go.

—Dr. Seuss

Принципы подбора

Процесс выбора подходящей гарнитуры больше походит на процесс выбора одежды. Так же, как и в гардеробе – существуют экспрессивные и стильные гарнитуры, в противоположность полезным и уместным во многих ситуациях, а наша задача в том, чтобы постараться найти баланс в каждом конкретном случае.

- Уместность
- Универсальность

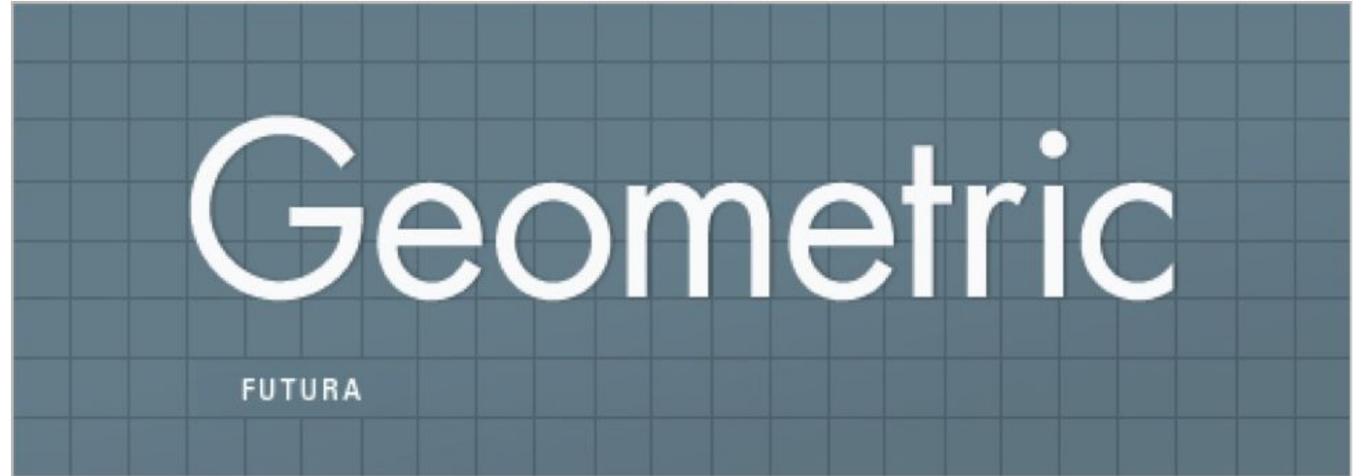

Принципы подбора

Создание некой структуры, которая послужит ориентиром при классификации различных гарнитур.

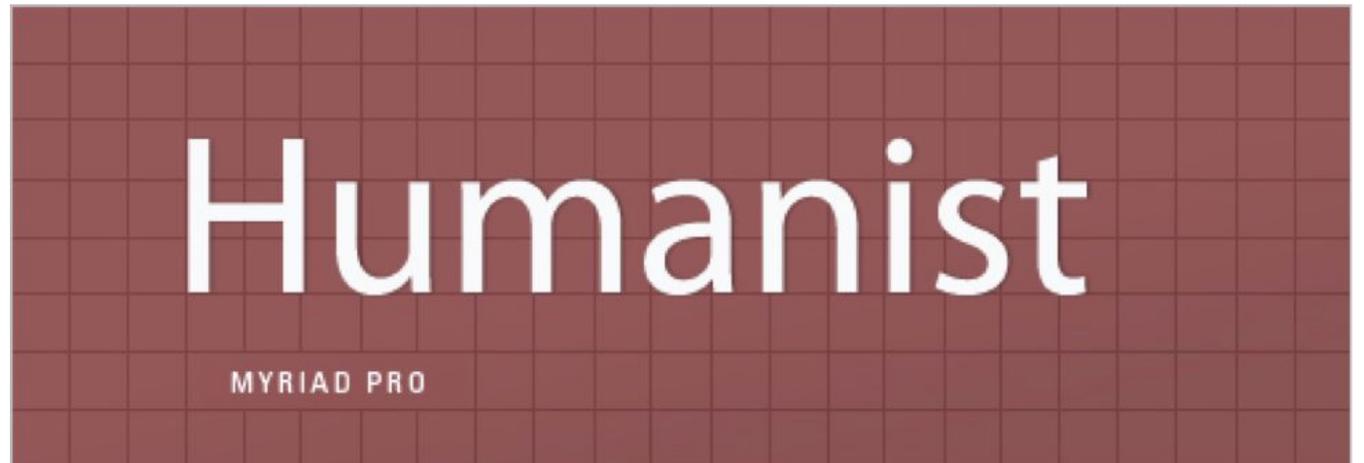
Геометрические шрифты

- + четкость, функциональность, современность и универсальность.
- холодность, обезличенность и скука.

Гуманистические гротески

- + человеческие и современные, четкие и эмоциональные.
- невыразительность и лицемерие, неискренность

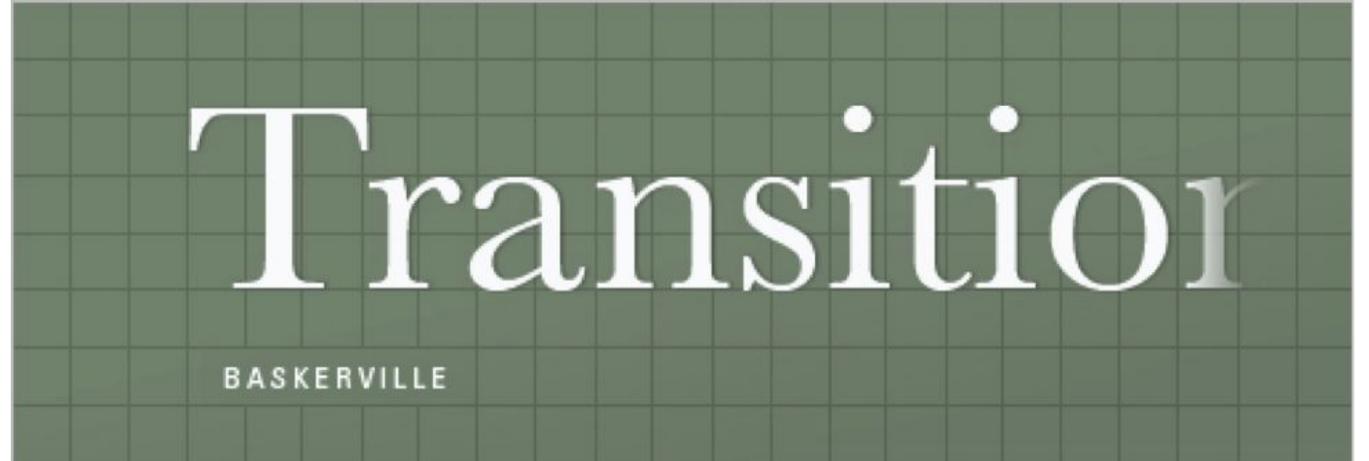

Принципы подбора

Шрифты переходного и нового стиля

+ четкость, стиль и динамичность

- не хватает стилевой определенности
слишком броские и барочные, слишком
громоздкие.

Принципы подбора

Старый стиль

+ классика, традиции,
удобочитаемость

- те же классические и традиционные
черты.

Брусковые шрифты

+ авторитетность, дружелюбие

- урбанизм

Принципы подбора

Соответствие и Контраст - это основной принцип дизайна.

- Либо меняйте все кардинально, либо не трогайте вообще – избегайте скучных, средних и невыразительных вариантов.
- Не соединять друг с другом две разные гарнитуры одной и той же группы.
- Один общий визуальный элемент, во всем остальном сильно разнятся.
- Учитывать апертуру (закрытые и открытые шрифты)

Хорошо сочетаются:

- Гарнитуры одного исторического периода
- Шрифты одного дизайнера

CCE

Принципы подбора

**Умеренность
и Акцент**

HOUSE OF THAI	
OPEN MON-FRI, 8-12. MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED	
APPETIZERS	
SATAY	\$5.99
FRIED SHRIMP	\$6.99
SPRING ROLLS	\$6.50
NOODLES	
PAD THAI	\$9.50
PAD SEE-YEW	\$10.99
RAD NAH NOODLES	\$9.50
SEAFOOD	
STEAM MUSSELS	\$11.99
PLA-RAD-PRIKI	\$12.99
PA-NANG CURRY SEAFOOD	\$10.50

HOUSE OF THAI	
OPEN MON-FRI, 8-12. MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED	
APPETIZERS	
Satay	\$5.99
Fried Shrimp	\$6.99
Spring Rolls	\$6.50
NOODLES	
Pad Thai	\$9.50
Pad See-Yew	\$10.99
Rad Nah Noodles	\$9.50
SEAFOOD	
Steam Mussels	\$11.99
Pla-Rad-Priki	\$12.99
Pa-Nang Curry Seafood	\$10.50

Принципы подбора (вариант)

КОНТРАСТ СТИЛЕЙ

Сочетания таких сопутствующих шрифтов получается за счет того, что основные формы букв, как правило, идентичны. Степень контрастности является минимальной, но достаточной.

ШРИФТЫ OFFICINA SERIF И OFFICINA SANS

КОНТРАСТ ХАРАКТЕРИСТИК

Если вы выбрали достаточно разборчивый основной шрифт, то, вы можете выбрать для оформления менее читабельный вариант. Если вы выбрали для основного текста геометрический шрифт, можно рассмотреть гуманистического компаньона для оформления.

ШРИФТЫ CUPRUM И SOLOMON SANS

КОНТРАСТ СТИЛЕЙ

Кроме противопоставления одной характеристики, вы также можете выбрать совершенно противоположный подход и противопоставить все характеристики шрифтов.

ШРИФТЫ CONSTANTIA И CONQUEROR SANS

Антиква + Гротеск

«антиква — гротеск» является одной из самых распространенных шрифтовых пар, это одно из самых выигрышных решений, поэтому и столь популярное.

Значительная проблема заключается в нахождении в гарнитурах единства:

одним из важных критериев при сочетании антиквы и гротеска является схожесть их внутренней структуры (величина очка, размер выносных элементов, степень открытости, степень динамичности).

Adonis	FF MetaPro
Cooper	ITC Franklin Gothic
SchoolBook	ITC Franklin Gothic
SchoolBook	Pragmatica
ITC Bookman	Pragmatica
Zapf Elliptical 711	Pragmatica

Raleigh	FreeSet
Swift 2.0	FreeSet
ITC Charter	FreeSet
Original Garamond	Humanist 531
New Journal	Humanist 531
Octava	FF MetaPro

Антиква + Скрипт

Историческое соответствие и подобие является основными принципами при подборе антиквы и каллиграфического шрифта.

Venetian 301

ITC Zapf Chancery

Bodoni

English 157

Антиква + Антиква

Текстовую антикву можно использовать в качестве заголовочной. Но её характер должен быть более ярким.

Антиквы, которые структурно различные, лучше не использовать вместе вовсе, за исключением гарнитур с ярко выраженной декоративностью.

Bazhanov	Svetlana
Standart Poster	Bodoni
Xenia	SchoolBook
Etienne	Literaturnaya
Elizabeth	Bodoni
Kuzanyan	Neva

Гротеск + Гротеск

При комбинировании гротесков похожей эстетики и близкого времени разработки даст в итоге более гарантированный результат.

QUADRAT GROTESK

ITC Franklin Gothic

Reforma Grotesk

Bell Gothic

Oliver

Pragmatica

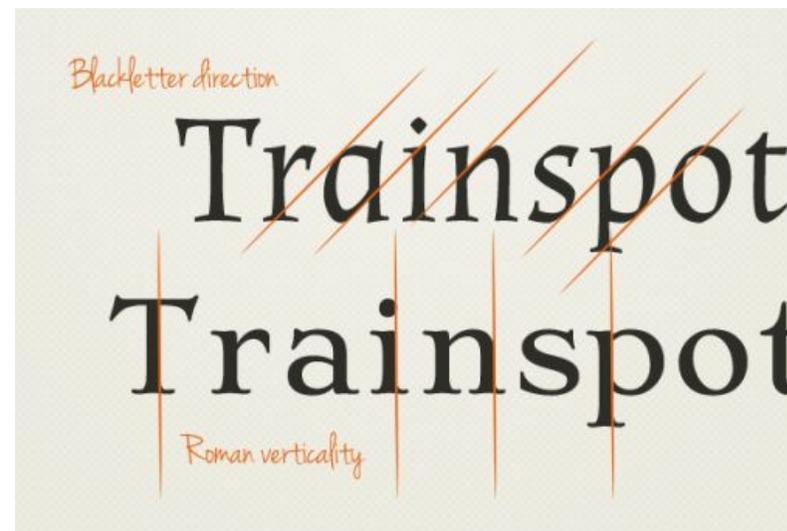
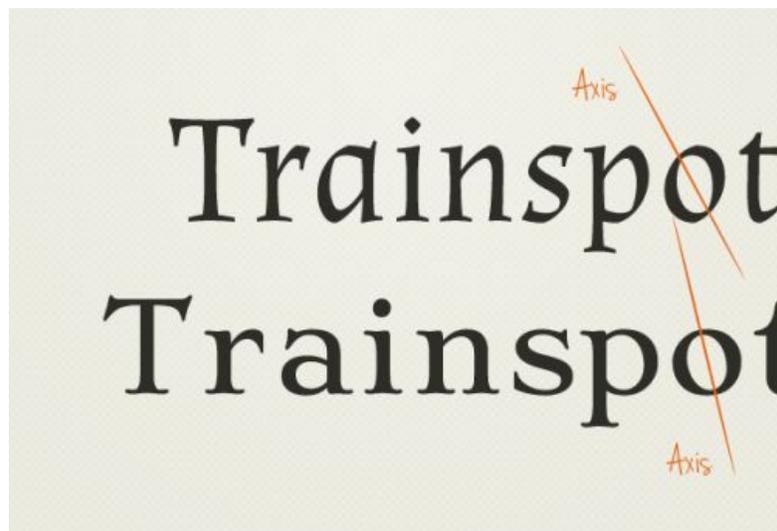
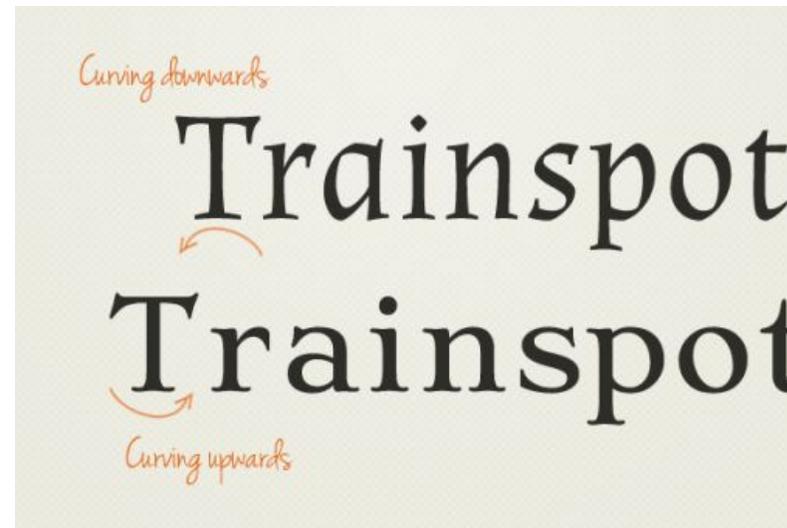
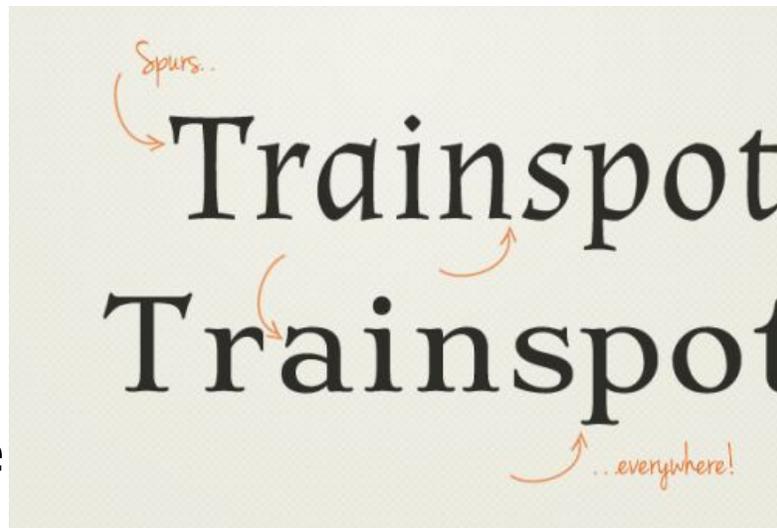
Black Grotesk

Pragmatica

Идентичные шрифты

Сходство по толщине штриха, размеру и наличию декоративных элементов нивелирует индивидуальность этих шрифтов.

Они решают задачу практически одними и теми же средствами, но различия в мелочах вступают в противоречие, что портят общее впечатление.

В наше время выходит такое количество печатных материалов, что обесценивается значимость отдельных работ. Мы просто не можем перечитать все, что издается сегодня. Задача типографики — разделить, организовать и растолковать эту массу печатных материалов таким образом, чтобы читатель имел шанс найти то, что интересно ему».

Эмиль Рудер, известный швейцарский типограф

Спасибо за внимание

Автор: Черникович Илья | chernyiaaa@gmail.com