

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКЦИДЕНТНОГО ШРИФТА

ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА

типографика ПОСТМОДЕРНИЗМА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АКЦИДЕНТНОГО
ШРИФТА

Новосибирск 2015

ББК 85.158973-1 +37.8973-1
УДК 655(075.8) + 745(075.8)

Авторы: В. В. Древин
Текст: В. В. Древин

В пособии приводятся теория вопроса, задания и подробные методические рекомендации к их выполнению. Работа предназначена для студентов, изучающих дисциплины «Типографика», «Шрифт», «Проектирование в графическом дизайне».

ББК 85.158973-1 +37.8973-1
УДК 655(075.81+745(075.8))

© Древин В.В. 2015
© Рагулина А.А. Дизайн, верстка, 2015
© ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 2015

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКЦИДЕНТНОГО ШРИФТА

Постмодернистская парадигма меняет отношение к шрифту. Стало нормой использование непрофессионального шрифтового творчества в профессиональной типографике. Шрифты хлынули в повседневность, заполняя всю визуальную среду, превращая ее в сплошную «шрифтовую среду». На арену вышла бытовая каллиграфия. Постмодернизм дает полное право любому непрофессионалу принять участие в пополнении шрифтового ассортимента. Проектирование шрифта в век модернизма было уделом элиты высококвалифицированных специалистов, в постмодернистское время - становится весьма массовым занятием. Шрифты «гранж» и деконструктивные, появившись сперва в журналах и плакатах, со временем появились и в фирменных портфолио. Материалом для шрифтового творчества служат различные гарнитуры, которые подвергаются «переработке». В результате такой сознательной «порчи»

известных шрифтовых гарнитур возникают характерные «битые», поражающие зрителя самыми разнообразными, порой непредсказуемыми эффектами.

Собственные поиски постмодернизма в области шрифта идут сразу во всех направлениях. Разрабатываются шрифты, основанные на почерках рок-звезд, великих людей. Шрифты пишут: кистью, пером, пальцем, применяют «Colapen», «Brushpen», рейсфедер и другие инструмы. Буквы соединяются с живописью, рисунком, фотографией, различными предметами. Их вырезают, трафаретят, рисуют, шьют, пилят, выпекают, насыпают, наливают, склеивают, выдавливают, печатают, моделируют и так далее. Постмодернизм связан с такими понятиями как: «игривость», остроумие, неординарность, «острота», «свежесть», «парадоксальность», «крутизна», способными «зацепить» чувства и создать выразительный образ. Информационные тексты приобретают

эмоциональную образность и выразительность картинки. Сегодня не занимается шрифтовым творчеством только ленивый. Все шрифты фактически можно классифицировать по двум основным группам:

- шрифты текстовые или удобочитаемые предназначенные для набора объемных текстов (в книгах, газетах, журналах, проспектах) это шрифты с засечками (антиква) или без засечек (гротески или рубленные)

- вторая группа шрифтов - акцидентные (свободного стиля или медленно читаемые) предназначенные для набора в акцидентной продукции (акциденции), заголовков и других шрифтовых выделений (в плакатах, обложках, упаковках, календарях дипломах и т.д.). Если классическая типографика использовала в основном антикву, модернизм гротеск, то при постмодернизме расцветают акцидентные шрифты (Display Faces).

Случилось нечто ранее совершенно невероятное - молодежь решила, что шрифты - это круто и хлынула в это ранее «скучное» и сугубо профессиональное направление.

Личный интерес, художественная свобода, креативность и экспериментальный подход помогут вам создать самобытный и оригинальный шрифт.

Каким может быть шрифт?

- Любым!

Вот некоторый не полный список возможных направлений в шрифтовом творчестве:

- Орнаментально-декоративный
- Фантастический

- Фигурный
- Имитационный
- Исторический
- Трехмерный
- Модульный
- Декоративный
- Технологический
- Рукописный
- Живописный
- Графический
- Фотографический
- Винтажный
- Сконструированный
- Редуцированный и т.д.

Что нужно учесть при проектировании шрифта. Текстовый шрифт очень сдержан по графике с заметными в основном только профессионалам различиями и традиционной логикой пропорций и пластики, меняющихся в достаточно узких пределах. Простые по восприятию, ясные, а главное удобочитаемые. Средние по насыщенности, пропорциям, пластике форм и элементов, привычные и «стандартные» на первый взгляд. Незаметные и инертные, их задача передавать информацию не отвлекая на себя внимание. Проектирование текстового шрифта дело серьезное и ответственное, требует знания «кучи» тонкостей и условностей (известных только профессионалам) опыта, точно поставленного глаза и утонченного вкуса, поэтому текстовый шрифт мы не проектируем.

Эстетика акцидентного шрифта это активная выразительность, сложность и чувственность, что проявляется в характере линий и контуров, пропорций,

насыщенности, степени контрастов, оригинальной форме глифа (отдельного знака) и его элементов. В море современной информации, чтобы сообщение заметили оно должно выделяться, привлекать к себе внимание, становиться более рекламным, похожим на шоу, аттракцион, фейерверк. Сообщение должно выглядеть как аппетитный кусочек, мимо которого трудно пройти. Для этого и служат акцидентные шрифты - привлекать внимание, выделять, передавать настроение, создавать образ и наполнять эмоциями.

Шрифт заголовка и основного текста должны резко отличаться. К серебру набора вряд ли подойдет нормальное начертание в заголовке, такой заголовок потеряется на фоне основного текста, не будет активно выделяться, и привлекать внимание читателя при выборочном чтении. Светлое начертание шрифта берут для заголовка гораздо реже, когда необходимы легкость и изящность (обусловленные темой текста), кроме того его линии должны быть четкими оригинальными по форме и убедительными. От него должны исходить стиль и мода, иначе он не будет выполнять своей функции, кроме того он должен быть крупным и соседствовать с приличным количеством воздуха, поэтому, как правило, для заголовков в журналах и газетах или «ударных» слов в плакатах выбирают шрифты насыщенного начертания весомые, крепкие, а значит и более привлекательные и заметные для зрителя.

И так, проектируемый шрифт, скорее всего, будет насыщенного начертания. Важно вовремя остановиться и не переборщить со сложностью формы

и количеством деталей (количество не обязательно переходит в качество). Помните, что в основе конструкции любой буквы лежит графема, как только вы забудете об этом, это будет означать, что вы закончили рисовать буквы и уже просто рисуете все что угодно, но только не алфавит. В этом случае вы рискуете нарисовать ребус или кроссворд, требующий расшифровки или отгадывания. Очень тонка грань между шрифтом, сообщаемым информацию и мешающим ее воспринимать, в любом случае шрифт должен быть хотя и медленно, но читаемым.

Шрифт можно выполнить в прописном (маюскульном, заглавном) начертании или в строчном (минускулы) на оба начертания необходимо больше время. Учесть, что прописные в целом более статичны и уравновешены, строчные более динамичны, а их пропорции как правило, более широкие. В конце алфавита необходимо дать пример нескольких знаков препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки). Цифры по желанию автора, кроме алфавита, нужно показать пример области его возможного применения в виде обложки, журнального разворота, плаката или надписи на футболке, сумке и т.д., чтобы оценить его возможности по соседству с наборным шрифтом, подходящей по стилю графикой, фотоизображением в виде заголовка, буквицы, слова или может быть в креативном единстве с другой гарнитурой.

Для получения живого, выразительного алфавита необходимо наполнить его противоположностями (жизнь это

единство и борьба противоположностей). Противоположности не просто борются, но и взаимоусиливают друг друга, способствуя росту напряженности и активности внутри композиции, а значит выразительности каждого глифа и алфавита в целом. Шрифт, выполненный одинаковыми по ширине линиями, поставленными на одинаковом расстоянии, вряд ли будет эмоциональным, живым и выразительным, скорее станет однообразным, монотонным и, в итоге, скучным. Необходимо дополнять крупные формы мелкими деталями, узкое - широким, прямое - округлым, ровное - рваным, плотное - разряженным, интенсивное - спокойным, и так далее и тому подобное.

Проектирование проходит в три этапа. На первом проводится исследовательская работа. Изучаются аналоги и прототипы в интернете, литературе, примеры оригинальных надписей в рекламной продукции и студенческий опыт проектирования. После того как вы «вошли» в тему, поняли и почувствовали ее изнутри приступаете ко второму этапу - поиску вариантов и выполнению поисковых набросков. На этом этапе не стоит пытаться сразу выполнить все литеры алфавита, не останавливать только начавшийся процесс поиска. Выполнив 3-4 глифа переходить к другому варианту уже с совершенно другим решением, не стоит опять продолжать предыдущее, чуть изменив его. Топтание на одном месте украдет у вас время, перегорите и устанете, и дальше будет тяжело «изобретать», что-то не менее, и более креативное и выразительное. Постарайтесь избегать формализма в своей работе,

например, тупого, механического выкладывания букв пуговицами или ватой, «оригинальность» материала должна быть дополнена работой над формой, рисунком букв, важна именно творческая часть работы с использованием вкуса и интеллекта. После того как вы набросали достаточное количество и почувствовали что фантазия притупилась, внимательно, желательно вместе с преподавателем, проанализируйте получившиеся варианты и отдайте предпочтение тому, который вы считаете наиболее интересным и подходящим над которым вы будете работать с интересом и желанием получить результат. Результат, который не стыдно показать или поместить в портфолио, как личное достижение.

Наступает наиболее важный третий этап: проектирование шрифта. Шрифт это сложно организованная система из многих повторяющихся в том или ином виде частей, элементов и достаточно-логичная, где нет места случайностям все взаимосвязано. Как же решать, какие элементы или детали являются ошибочными, а какие отклонения допустимы, на какие необходимо опираться как на основу сходных принципов построения при проектировании последующих знаков. Как не запутаться, выстроить четкую логическую структуру будущего шрифта. Проектировать знаки четко, понимая, что и как нужно делать.

Шрифт это графически упорядоченное изображение знаков определенной системы письма. У родственников в семейного общего, они похожи внешне, имеют общий кров и часто общие предпочтения в еде, вместе

празднуют и отдыхают, имеют общие предметы быта, и подчиняются определенным принятым в семье правилам взаимоотношений и обязанностей. В тоже время каждый член семьи является отдельным индивидуумом с личным только ему принадлежащим набором вещей, одежды и комнатой или углом в общем пространстве. Также и в шрифте каждая буква имеет свою собственную конструкцию графемы, но в тоже время является частью алфавита и связана родственными узлами и общими чертами с остальными буквами. Член семьи, грубо нарушающий общие семейные правила и не желающий иметь с ней ничего общего, может быть изгнан из нее, если не исправится, как и буква с маргинальным характером из алфавита. Жители страны также имеют общий язык, территорию, менталитет и т.д., но связи менее тесные чем в семье, поэтому имеются писанные правила - законы, по которым должен жить каждый член этого общества. Имеется законотворческий орган - дума (парламент), которая формирует свод законов исправляет не актуальные или пишет новые. Благодаря законам в стране сохраняется порядок, мир и целостность общества. Есть исполнительная власть (правительство, полиция, прокуратура), которая следит, чтобы все члены общества соблюдали законы, а нарушающих их исправляют путем наказания.

При проектировании шрифта автор формируемого «общества букв» выступает в двух лицах, с одной стороны формирует свод правил, по которым строится единство шрифта, а с другой

следит за тем, чтобы все буквы им подчинялись, не подчиняющиеся общим правилам знаки подвергаются исправлению.

Многое зависит от качества законов, правильной постановки вопроса, формулировки, важности затрагиваемых ими вопросов, величины и значимости корректируемых областей, а также их глубины и детальности воздействия.

Для начала нужно внимательно рассмотреть выбранный шрифт и попробовать понять, чем же он нравится. Проанализировать, что делает его привлекательным (пропорции шрифтовых знаков, особенности формы и контрформы, характер линий, соотношение штрихов, детали в рисунке контура, характер концевых элементов, овалы и наплывы, какие и как четко выявляются противоположности, степень открытости, количество воздуха внутри знака, положение средней линии шрифта, соотношение верхней и нижней частей в знаке, постановка знака относительно главной линии шрифта и т. д.)

Можно написать список законов (правил или условий) по которым будет формироваться шрифт. Список в процессе работы вы можете корректировать, сокращать или дополнять новыми условиями. Список может выглядеть так:

- Шрифт эмитирует слегка небрежную из-за скорости написания свободную ручную каллиграфию остроконечного пера с явными попытками делать это более или менее аккуратно.

- Основные штрихи тонкие с наклоном ~ 70 градусов и оканчиваются, как правило, акцентными ударами в начале и конце. Линии имеют индивидуальный характер, незначительно меняются по ширине и относительно прямые.

- Соединительные и дополнительные линии широкие в сильном контрасте с основными линиями шрифта. Перо перевернули, прижали к бумаге, и получилась очень широкая линия ровная с одной стороны и рваная с другой стороны. Рваные места умеренны по активности и расположены с тенденцией к локальности размещения.

- Горизонтальные линии проходят примерно под углом в 15 градусов. Чуть сужаясь или расширяясь

- Буквы слегка вытянуты по вертикали и достаточно стройные.

- Средняя линия шрифта вблизи зрительной середины.

- Штрихи не стыкуются, а пересекают друг друга с небольшим выходом за контур.

- Шрифт имеет общий угловатый характер, что проявляется и в форме овалов.

- Шрифт динамичный, что достигается акцентированием на диагональных направлениях.

- Небрежный характер шрифта подчеркивается редким введением пятен похожих на небольшие кляксы и так далее.

Вы можете написать любой закон. Например, все буквы должны быть разной высоты или с разными наклонами, что узкие должны чередоваться с широкими и так далее. Вы можете написать закон, что все буквы должны быть абсолютно разными. Тогда необходимо будет проследить за этим. Правда, если вы хотите хоть какой-то доли гармоничности и целостности (вы производите семью знаков, родственников) нужно подумать какие характеристики будут сходными и свяжут этот набор в единый шрифт. Желательно чтобы в процессе определения списка сложился целостный образ шрифта, например, насколько знаки игривые или строгие, легкие или тяжелые, степень стройности, плотности, сколько воздуха вбирают в себя. Охарактеризуйте насколько пластичная, ровная или рваная, правильная или случайная в целом линия и форма на уровне ощущений и т. д. Каждой фонеме (звуку) как правило, соответствует несколько вариантов графем прописных или строчных букв, подумайте какая из графем более всего подходит к рисунку и характеру вашего шрифта. Необходимо вспомнить закономерности зрительного восприятия, приводящие к искаженному восприятию формы (зрительные иллюзии) и методы компенсации оптического обмана.

Единый стиль и единые выразительные средства достигаются сходными принципами построения или сходными свойствами и использованием в том или ином виде повторяющихся элементов. Если в одном знаке появился срез угла, значит, он появится и в другом знаке, может быть в другом углу, других пропорций и под другим углом среза, но он должен появиться. Повторяться должны те черты, которые особенно важны для восприятия формы и образа буквы, а также имеют большой композиционный вес. Решать какие элементы повторяются, а какие являются элементами «случайности» и степень сходства и различия отдельных деталей в различных знаках только автору.

В процессе проектирования необходимо все время держать образ шрифта в голове и постоянно возвращаться к уже спроектированным знакам, проверяя и уточняя найденные решения. Только такой подход, помимо опыта, сложившегося вкуса и чувства формы дизайнера, может дать некоторую гарантию качества всего шрифта. Профессиональное дизайнерское решение получится только в случае обеспечения единства визуального языка, где разница будет выступать лишь как часть общей логики.

А Б В Г Д Е
Ё Ж З И Й К
Л М Н О П
С Т Ч Р Х Ц
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я (; ? !)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

А Б В Г Д Е Ж

З И К Л М Н О П

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Щ Ъ Э Ю Я

a b c d e f g
h i j k l m n
o p q r s t u
v w x y z
? ! ,

А Б В Г Д

Е Ё Ж З И

Й К Л М

Н О П Р С

Т У Ф Х Ц

Ч Ш Щ

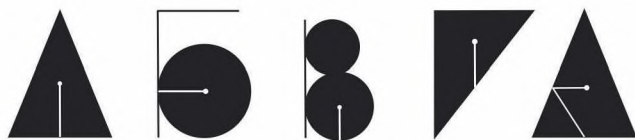
Ъ
Я
“

A B C D
E F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W X
Y Z !

А Б В Г Д
Е Ё Ж З И
К Л М Н
О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я ? ! ;

А Б В Г Д Е
Ж З И К Л
М Н О П Р
С Т У Ф Х
Ц Ч Ш Щ
Ъ Ъ Ъ Э
Ю Я -

А Б В Г Д Е Ё
И З И Й К Л
М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э
Ю Я ..!

**абвгдеёж
зийклмноп
рстуфхцч
шщъыь
эюя
12345+
67890;**

А Б В Г Д Е
 Ж З И Й К
 Л М Н О П Р
 С Т У Ф Х Ц
 Ч Ш Щ Ъ Ы Ь
 Э Ю Я

А Б В Г Д Е
Ё Ж З И К Л
М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я ? ! , ;

А Б В Г Д

Е Ж З И Й

К Л М Н О П

Р С Т У Ф Х

Ц Ч Ш Щ Ъ Ы

Ь Э Ю Я ! ,

а б в г д е
ж з и к л
м н о п р
с т у ф х
ц ч ш щ
ъ ы ь э ю
я , . ! ? - ()

А В С Д Е Ф

Г Н П К Л

М Н О Р С

Т У В

Х У З

А Б В Г Д

Е Ж З И К Л

М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц

Ч Ш Щ Ъ Ы

Ь Э Ю Я ! ;

Хэллоуин

ЗАВТРА

31.10

Особая благодарность студентам, предоставивших свои работы:

Андрюшина Анна
Болдырева Ксения
Давыдова Олеся
Еськов Вячеслав
Земко Анастасия
Калабана Наталья
Канищева Ольга
Корниченко Оксана
Кофтунова Мария
Кравченко Дарья
Локонцева Анна
Локтева Анастасия
Лысенко Ксения
Лысенко Мария
Маркова Евгения
Нахаев Вячеслав
Рогалевич Лина
Рудякова Мария
Самко Евгения
Харисова Рима
Чернова Яна
Шакула Светлана
Шапиева Светлана
Яровой Артем

**ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКЦИДЕНТНОГО ШРИФТ**

методические рекомендации

Компьютерная верстка Рагулина А. А.

В оформлении обложки использованна работа Тано Верон (Tano Veron)

Педуниверситет, 630126, Новосибирск, Вилюйская, 28