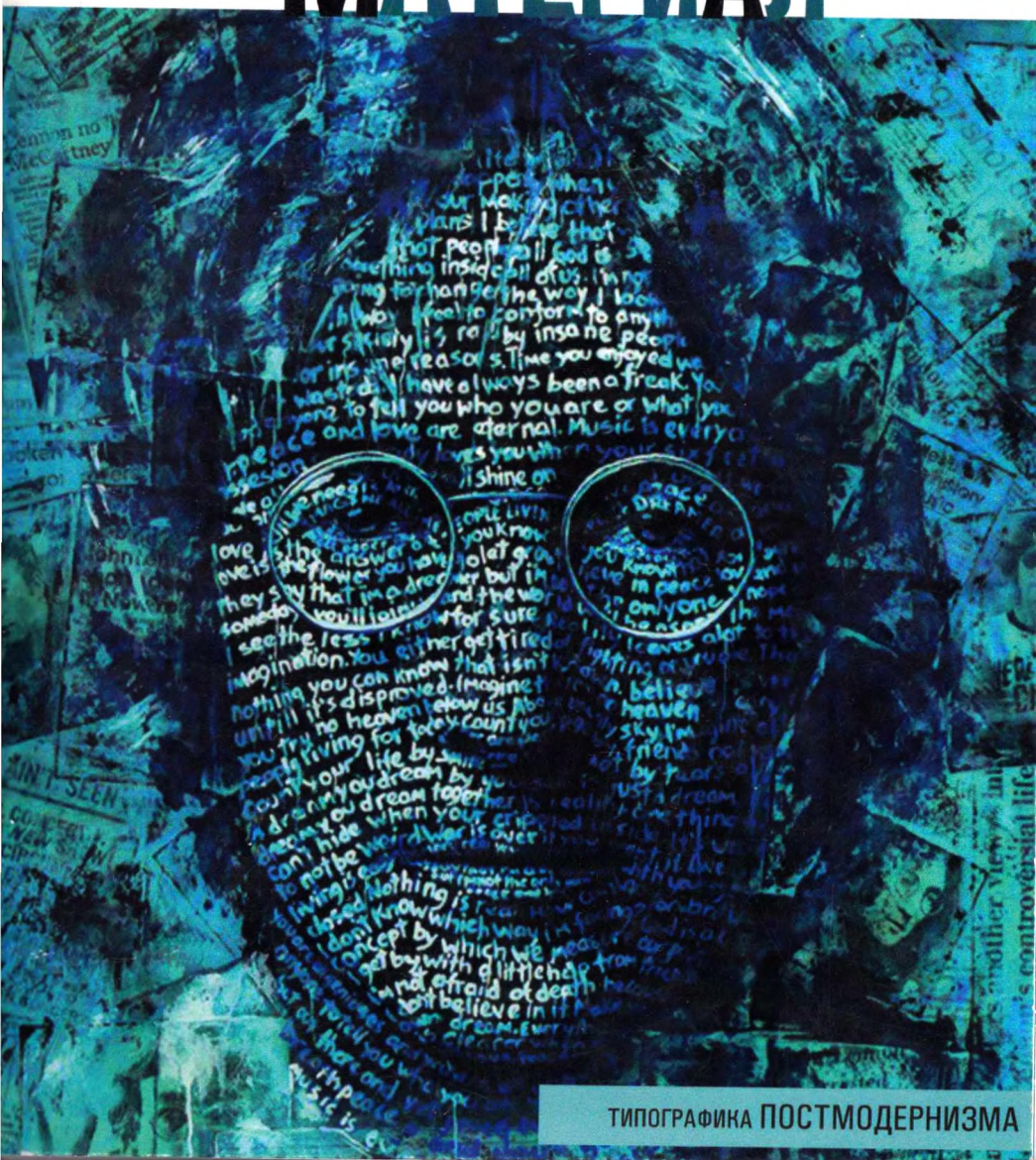

ШРИФТ КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

типографика ПОСТМОДЕРНИЗМА

**ШРИФТ КАК
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ**

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(075.8) + 745(075.8)

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

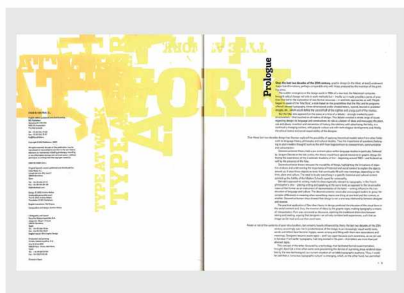
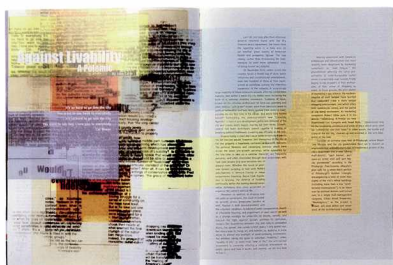
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРИФТА В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Когда мы учились читать и писать, важно было ассоциировать буквы со звуками, а слова со смыслами: наш мозг привык ставить знак равенства между формой и звуком или понятием. Кроме того, текстовые шрифты при проектировании старались сделать профессиональными, то есть «незаметными», не мешающими считывать информацию с текста. Текстовые шрифты, обычно, довольно мелкие и форма букв проявляется слабо. Все это приводит к тому, что «обычный» человек видит в первую очередь смысл, как бы не замечая формы знаков, красоту и убедительность его линий и элементов. Преодолеть такое отношение к шрифту – главная задача дизайнера. Дизайнер обязан видеть шрифт как изображение, чувствовать его форму характер и текстуру набора.

Шрифт, как правило, высококачественный продукт профессионального труда дизайнеров (кроме самонадежности некоторых индивидуальных

авторов из internet). В процессе проектирования автор шрифта «шлифовал» его по пропорциям, форме каждого глифа (отдельного знака), убедительности линий контура и контрформы, цветности элементов каждого знака. Выверял апроши (расстояние между соседними буквами в слове), приводил в соответствие апертуру (степень открытости знака), оценивал количество воздуха внутри буквы, следил за целостностью образа и характерными для данного шрифта особенностями их качеством и степенью проявления и т. д. В результате мы получаем гармоничное и выверенное по эстетическим критериям «произведение искусства». Каждая буква уже практически маленькая картинка абстрактного искусства, а письмо особая форма рисунка вообще, особенно в рукописных формах. Поэтому появились варианты использования текстов в качестве «картинки», когда они не рассчитаны на чтение, а представляют

собой графическую или живописную текстуру.

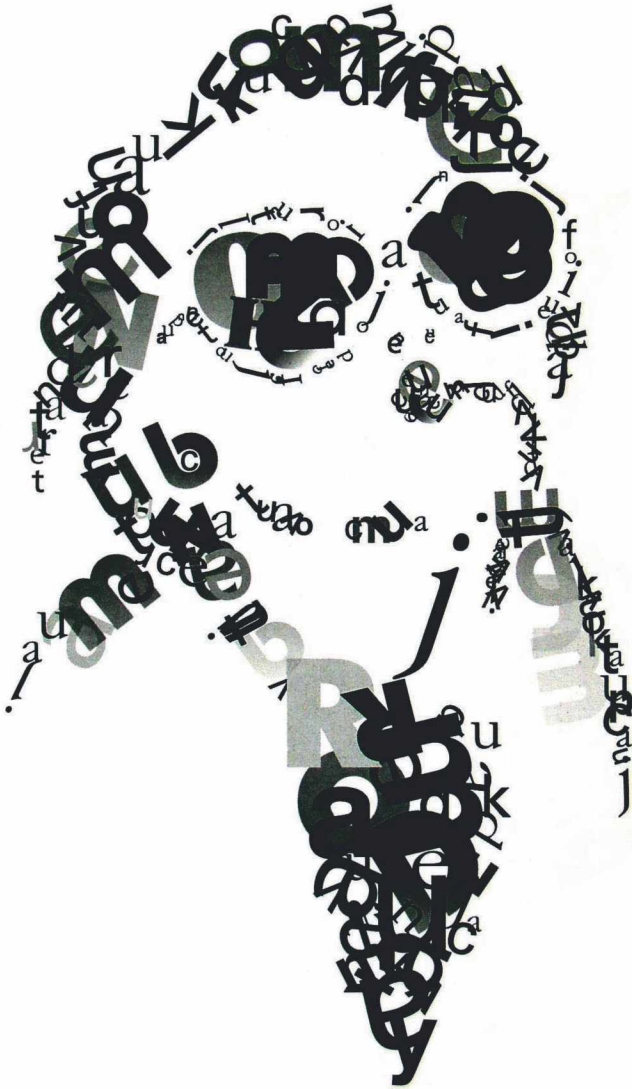
В качестве элемента дизайна буквенные формы просто великолепны, отдельные символы или слова по композиционному воздействию не уступят фото или рисунку. При крупном размере, особенно выпукло работает каждый элемент шрифта, поэтому важно правильно подобрать подходящий рисунок шрифта. Заголовки в журналах фактически представляют собой слова – образы в зависимости от характера шрифта сдержанные или фривольные, серьезные и солидные или игривые и непосредственные. Использование акцидентного шрифта приводит к тому, что заголовок воспринимается как изображение (это лучше, чем плохая фотография или убогий клипарт). Использование контуров слова

в качестве контейнера для фото или графики вообще ставит знак равенства между шрифтом и изображением. Особую роль в искусстве играют ритмы. Трудно представить музыку, вокал, поэзию или танец без ритма. Добавить ритм, (поддержать, ввести графическую рифму), то же самое, что добавить искусства. Например, просто топтаться это одно, а топтаться в определенном ритме – это ближе к танцу, то есть к искусству. Просто говорить и говорить в определенном ритме это уже белые стихи, волосы ритмически уложенные – прическа и т. д. Шрифт, глубоко пронизанный различными ритмами материал. Ритмы повтора и чередования округлых и прямых форм, слов и межсловных пробелов, букв и апострофов, строк и межстрочных пробелов, строчных и прописных букв и т.д. Такой великолепный материал просто необходимо широко использовать при создании креативного дизайна, например: для создания различных текстур. Любой текст это уже текстура, здесь имеются в виду более выразительные варианты с использованием различной насыщенности и размера шрифта, цвета и т. д.

Возможно, вы хотите чего-то большего, например: сногшибательной визуальной привлекательности и головокружительную креативность. Для такого двойного удара можно использовать шрифт в качестве изобразительного материала, то есть нарисовать что-либо шрифтами. Это будет, как сейчас модно выражаться, два в одном (картинка в картинке). Причем можно рисовать, используя конкретные фразы.

Например, можно нарисовать портрет знаменитости, используя его высказывания или крылатые фразы, набранными различными шрифтами.

Это упражнение делается в ручном и компьютерном исполнении на двух листах формата А3. Это может быть один рисунок в двух исполнениях, либо два разных рисунка. Тема рисунка свободная. Рекламирывать можно все, что угодно, поэтому огромное количество тем и вариантов. Чтобы рисунок был интересным и живым, не советуем тупо обводить фотографии, особенно если это делается бездумно, результат может стать мертвым. Подходит как черно-белое решение, так и цветное (на усмотрение автора).

person
pro-po

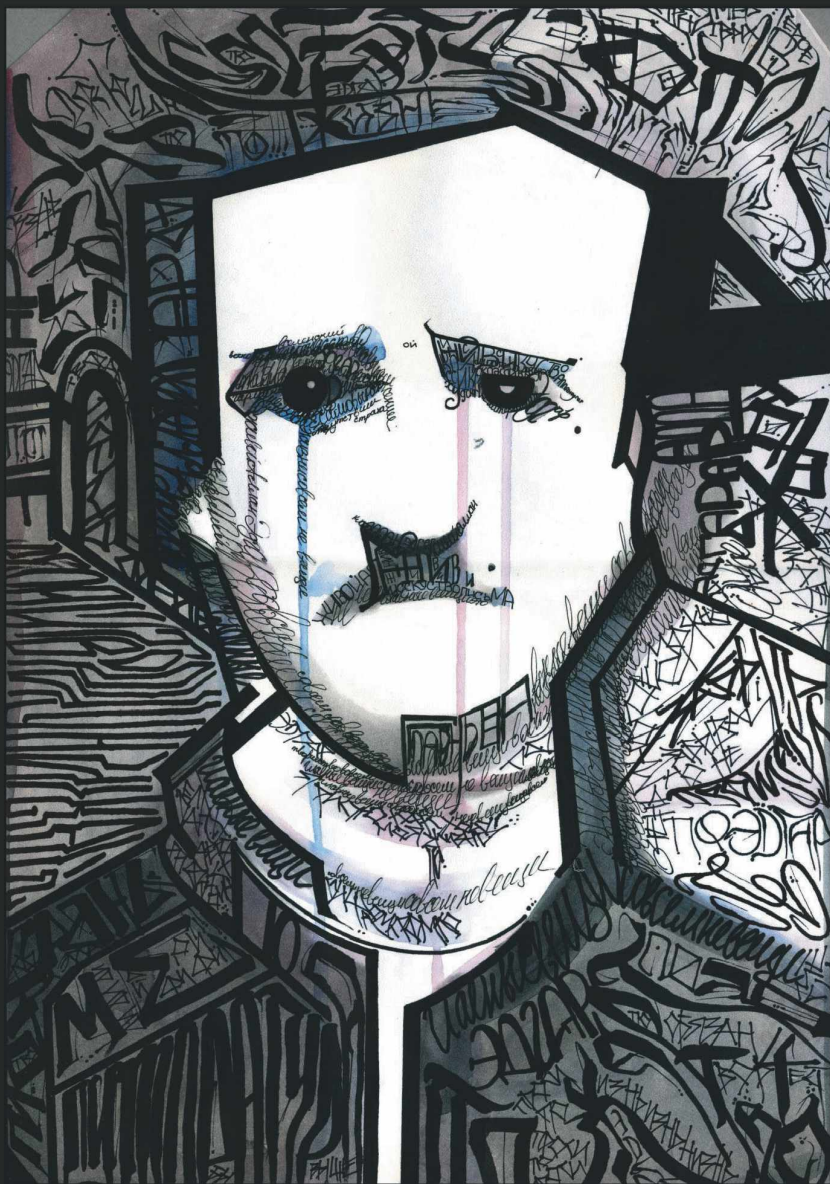
to grant
about the way
of the world
and the future
of the world
of the world
of the world

Наталья Попова
Таисия Гончарова

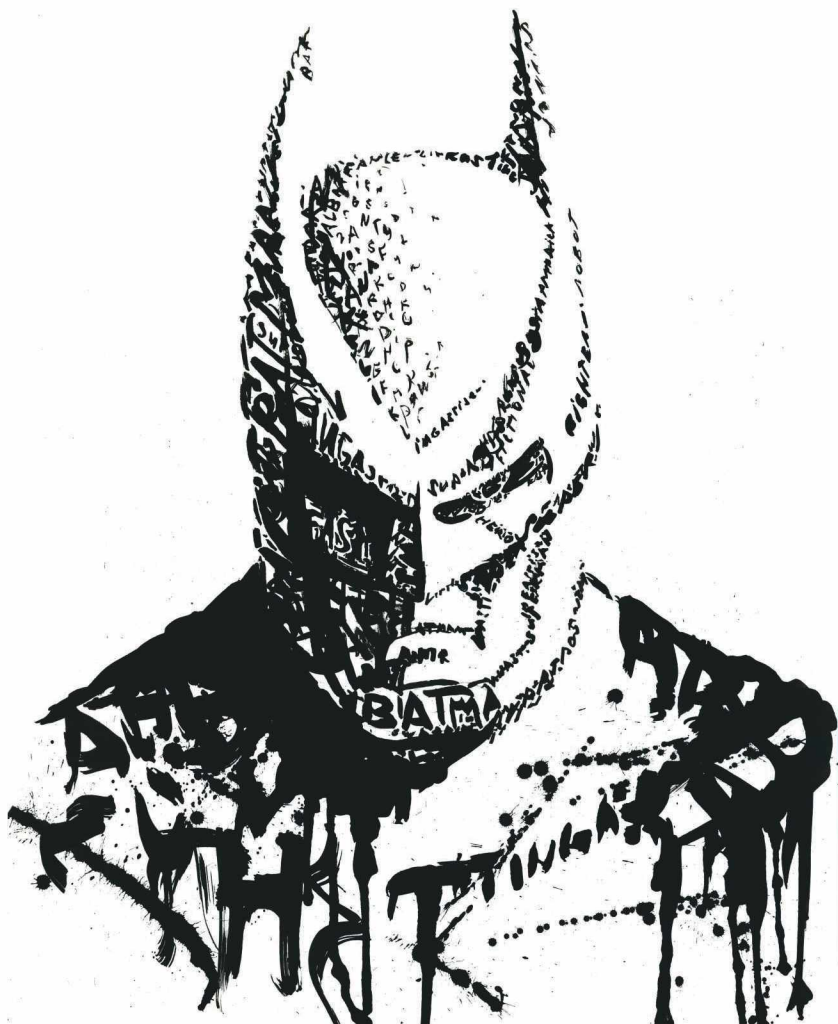

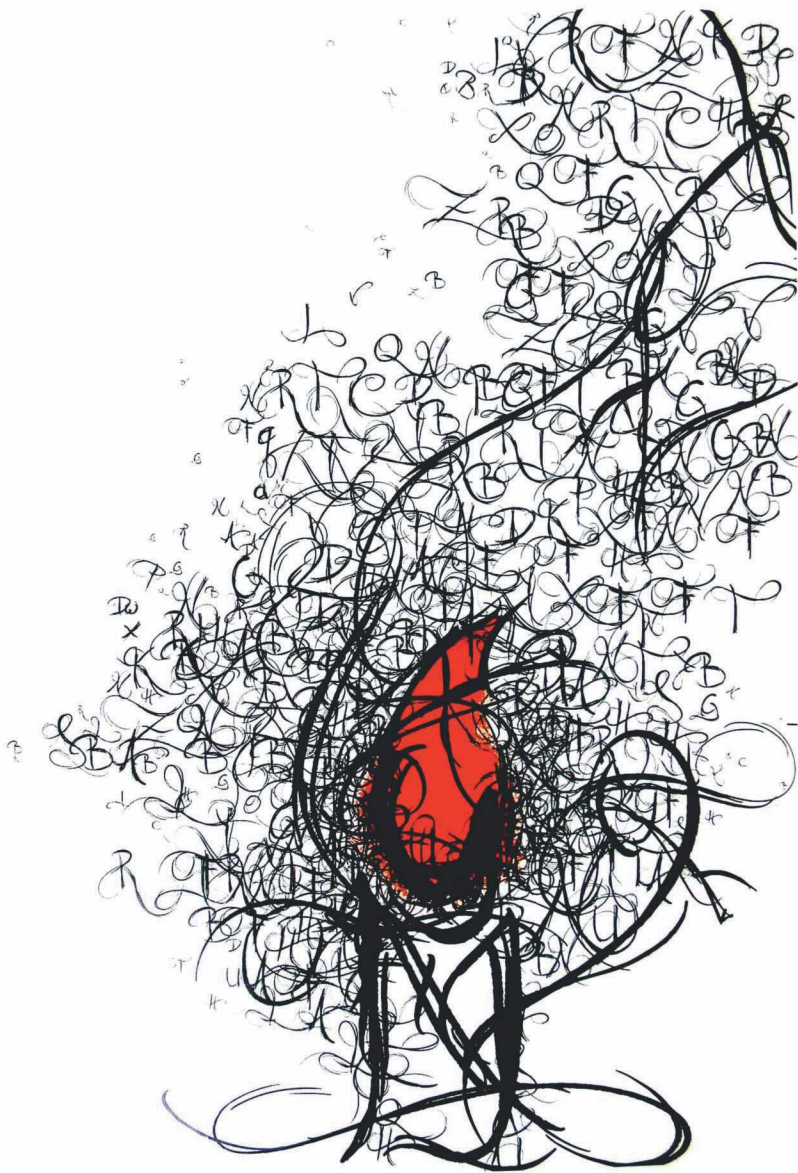

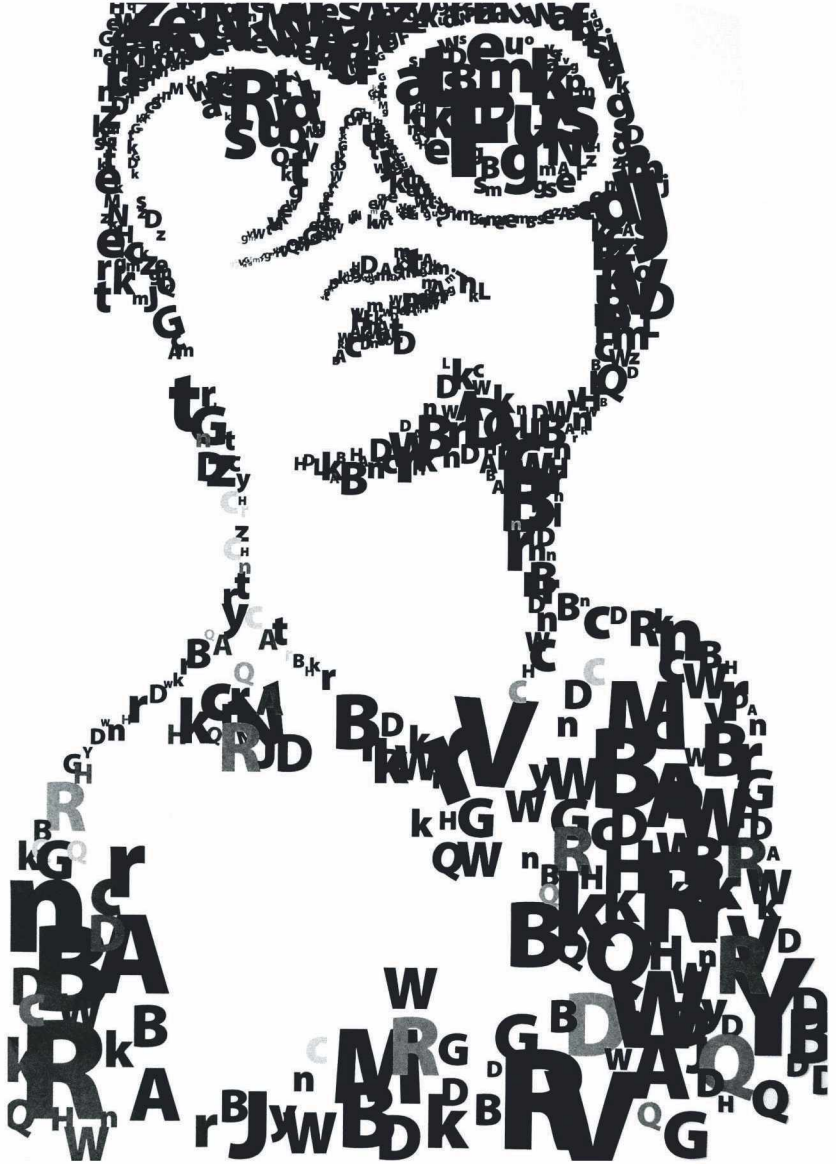

Софья Токарева

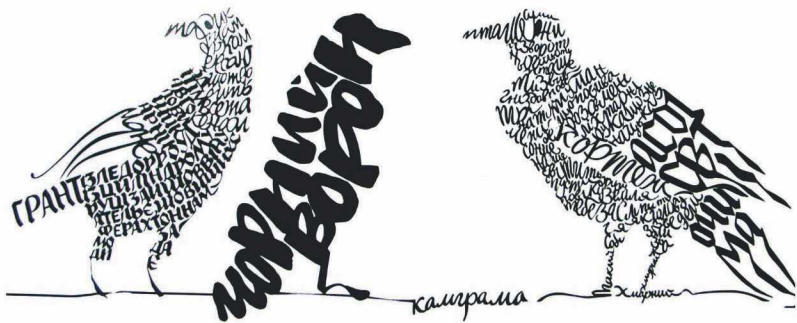

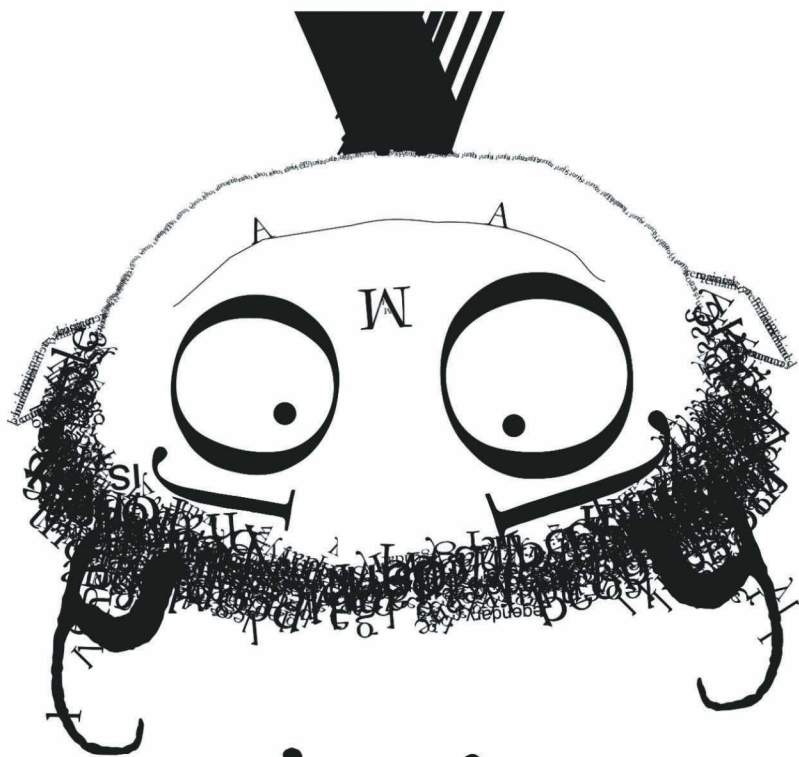

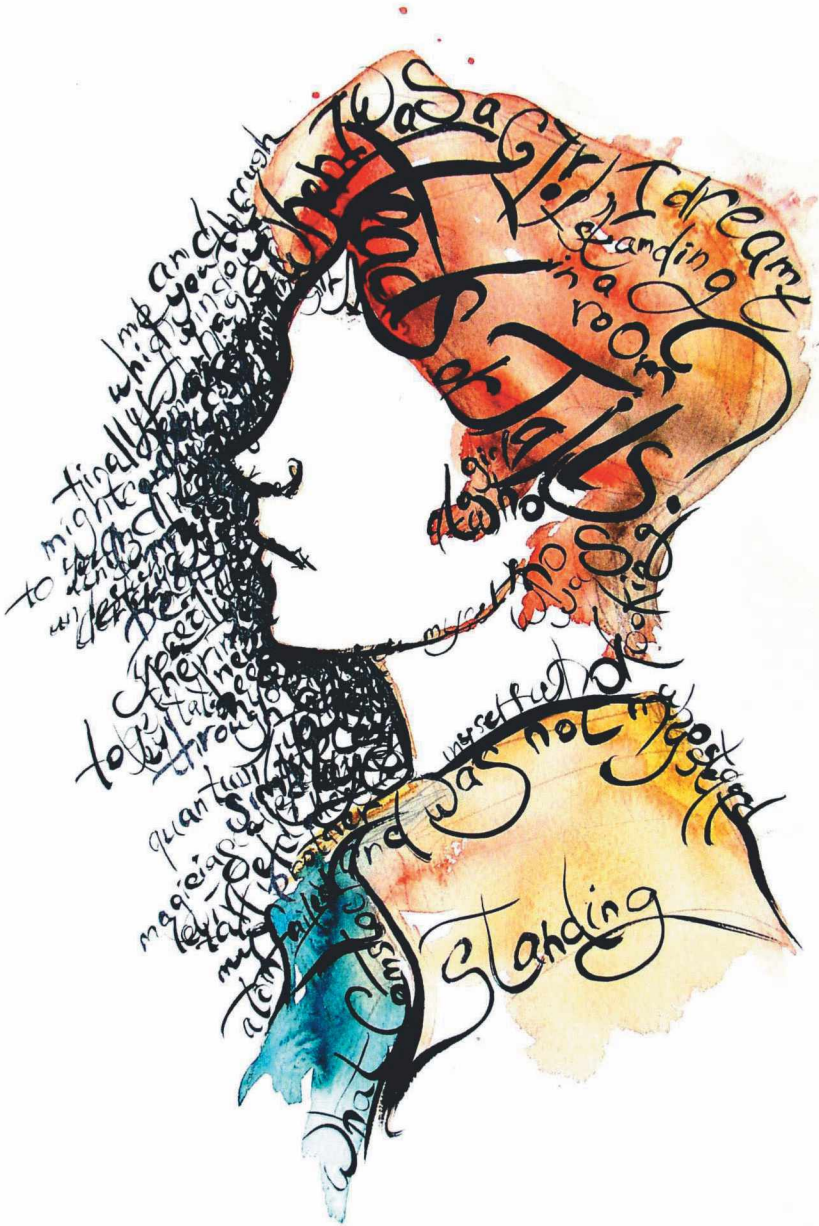

Little
Vampire

I KNOW I'M JUST FEELING
MUSIC'S GOT ME FEELING
THE NEED
Oh YEAH
One more time all right don't stop the dancing
we're gonna celebrate
celebrate

Особая благодарность студентам, предоставившим свои работы:

Антонюк Елена
Белан Анна
Гончарова Таисия
Канищева Александра
Канищева Ольга
Кобелева Елена
Корниченко Оксана
Котова Анна
Краснихина Кристина
Кубарева Дарья
Липустин Евгений
Локонцева Анна
Локтева Анастасия
Луканова Анна
Маркова Евгения
Маркова Евгения
Моргун Ольга
Новрузова Полина
Попова Наталья
Романец Марья
Рощина Анастасия
Скосырский Сергей
Соколова Ольга
Тараскина Анастасия
Токарева Софья
Устинович Ксения
Харисова Римма
Яровой Артем

**ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА
ШРИФТ КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ**

методические рекомендации

Компьютерная верстка Рагулина А. А.

В оформлении обложки использованна работа Криса Вика (Cris Wicks)

Педуниверситет, 630126, Новосибирск, Виллюйская, 28