

Оглавление

Предисловие	7		
1. Классификация шрифтов	13	3. Знаки и глифы	131
Описание и классификация	14	Вариации типографических форм	133
Гуманистическая антиква	16	Типы знаков и глифов	138
Антиква старого стиля	23	Капители	138
Переходная антиква	29	Цифры	138
Антиква нового стиля	35	Лигатуры	140
Брусковая антиква	40	Дроби	141
Гротески	45	Росчерки	141
Старые гротески	46	Небуквенные глифы	143
Новые гротески	51	Знаки препинания	144
Геометрические гротески	57	Кавычки, апострофы и штрихи	145
Гуманистические гротески	63	Круглые и квадратные скобки	147
Антиква-гротески	69	Тире и дефис	148
Рукописные шрифты (формальные, неформальные, каллиграфические)	74	Буквенные глифы	149
Декоративные	78	Знаки охраны интеллектуальной собственности	150
Готические шрифты (текстура, бастарда, фрактура, ротунда)	82	Знаки валют	151
Проверьте себя	87	Математические знаки	151
		Прочие знаки	151
2. Терминология	89	Буллиты	152
Строение шрифта	90	Диакритические знаки	153
Строение засечки	98	Маркер конца материала	153
Строение концевых элементов	100	Инициалы	155
Основные термины типографики	102	Параграф и абзац	155
Проверьте себя	128	Стандартные символы клавиатуры	155
		Проверьте себя	157

4. Принципы типографики	159	Ответы на проверочные упражнения	228
Единицы измерения	160	Источники	231
Интервалы	165	Библиография	232
Трекинг	166	Алфавитный указатель	234
Кернинг	166	Послесловие	240
Межсловные пробелы	167	Об авторе	240
Интерлиньяж	167	Благодарности	240
Выключка	169		
Удобочитаемость и различимость	173		
Акцент и иерархия	176		
Проверьте себя	181		
5. Выбор гарнитуры	183		
Контекст	184		
Визуальная гармония	189		
Проверьте себя	201		
6. Практическая типографика	203		

Here

TYPE

can serve you

J. M. BUNDSCHO, INC.
Advertising Typography & Design
CHICAGO

Титульный лист каталога
словолитни, 1935

J. M. Bundscho, Inc.
Чикаго, Иллинойс, США

Предисловие

Типографика — это искусство воплощения человеческой речи в долговечную зримую форму.

Роберт Брингхёрст. *Основы стиля в типографике*

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристиками. Типографика — это шрифтовой дизайн.

Шрифт является уникальным инструментом графического дизайнера, поскольку выполняет двойную функцию. На простейшем уровне шрифт служит основным элементом композиции в виде, например, точки, строки, некой формы или текстуры.

Однако самая главная задача шрифта состоит в передаче вербальной и визуальной информации, — другими словами, он предназначен для прочтения. Когда шрифт выполняет только вербальную функцию, его знаки утрачивают визуальную выразительность. Если же особенности шрифта подчеркивают его словесную и визуальную значимость, он воспринимается сразу на нескольких уровнях: не только на интеллектуальном, но и на чувственном, а главное — на эмоциональном.

Шрифт окружает нас повсюду. Любой графический дизайнер стремится эффективно использовать шрифт, а не просто разместить его на бумажном или экранном листе. Поэтому к выбору шрифта, его кегля, начертания, выключки, цветности и пробелов следует относиться с большим вниманием.

Потребность в общении существует столько же, сколько само человечество. Едва научившись изъясняться вербально, люди обратились к визуальному языку — примитивным знакам, нацарапанным на стенах пещер. Желание делиться пережитым опытом заставляло так или иначе его фиксировать: в наскальной

живописи и иероглифах, в древнеримских надписях и средневековых манускриптах.

В современном мире все устроено гораздо сложнее, в том числе и средства коммуникации. Но самым универсальным средством общения по-прежнему остается шрифт. Более 500 лет он служит основным средством визуальной передачи информации, а также отражением цивилизации, культуры, технологий и условий жизни людей каждой эпохи. Развитие шрифта следует за развитием потребностей человека в коммуникации и за эволюцией печатных технологий — от простого рукописного текста до машинной печати, изобретения линотипа, монотипа, цифрового набора и фотонабора.

Средства самовыражения в графическом дизайне опираются не только на письменную речь. Любым элементом графического дизайна, в том числе шрифтом, можно выразить некую конкретную идею.

Покажутся ли элементы дизайна шаблонными или оригинальными, зависит от того, как дизайнер использует их для воплощения своего замысла.

Шрифт — одна из самых эффективных форм коммуникации и визуальной выразительности. Сочетая его с изображениями, цветом и другими элементами дизайна, в шрифт можно вложить запоминающееся, нестареющее послание, которое всегда будет ассоциироваться с конкретными человеческими эмоциями.

Типографика — это процесс упорядочивания букв, слов и текста в целом в соответствии с его содержанием. Это основы, которые необходимо усвоить, чтобы создавать эффективный и наполненный смыслом графический дизайн. Важно знать нюансы типографики: это поможет подходить к ней творчески, с фантазией, при этом сохраняя уважение к ее правилам и традициям.

Из практического пособия «Школа дизайна: шрифт» вы узнаете основные правила и методы работы со шрифтом.

Без понимания фундаментальных основ шрифта невозможен успех в сфере графического дизайна. Эта книга поможет вам разобраться в базовых элемен-

тах и принципах типографики: что это такое, почему они так важны и как их эффективно использовать.

Кроме информации для обучающихся сложному искусству дизайна в книге представлены работы знаменитых графических дизайнеров со всего мира с пояснениями, как в них применены базовые принципы. Благодаря такому подходу книга стала еще более полезной, запоминающейся и вдохновляющей как для студентов, так и для начинающих карьеру в графическом дизайне.

УДОБОЧИТАЕМОСТЬ

При разработке шрифта оптимальной удобочитаемости учитывают четыре важных фактора: длину строки, количество знаков в строке, величину пробелов и регистр.

Слишком длинные строки неудобны для чтения, поскольку затрудняют плавный переход в начало следующей строки, а короткие делят текст на слишком мелкие фрагменты, поэтому приходится часто переводить взгляд на новую строку, что

ХОРОШАЯ: 8/10,5 ПУНКТА СІNTА (ХОСЕП БЕЛЛАР, 2013)

При разработке шрифта оптимальной удобочитаемости учитывают четыре важных фактора: длину строки, количество знаков в строке, величину пробелов и регистр.

Слишком длинные строки неудобны для чтения, поскольку затрудняют плавный переход в начало следующей строки, а короткие делят текст на слишком мелкие фрагменты, поэтому приходится часто переводить взгляд на новую строку, что

ПЛОХАЯ: 8/10,5 ПУНКТА ВОДОНИ (1798)

Удобочитаемость также зависит от интерлиньяжа, регистра и насыщенности шрифта.

При чересчур большом интерлиньяже строки выглядят не связанными друг с другом, что снижает удобочитаемость. А при интерлиньяже меньше роста строчных верхние и нижние выносные элементы букв могут пересекаться, так что их становится сложно разобрать.

Текст, набранный прописными буквами, сложен для чтения, поскольку все буквы в нем имеют похожую форму и равную высоту.

Строчные заметнее различаются по форме за счет верхних и нижних выносных элементов, что повышает удобочитаемость.

Различимость

Различимость — это показатель того, насколько легко или сложно отличить одну букву от другой, что обусловлено характеристиками конкретного шрифта.

Различимость зависит от нескольких факторов, в том числе от выраженности визуальной разницы между буквами шрифта, благодаря чему читатель воспринимает текст почти или совсем без затруднений. Буквы большинства хорошо различимых гарнитур обладают выраженными чертами, например крупным очком и большими внутрибуквенными просветами, а также уникальными и легкоузнаваемыми силуэтами.

Принято считать, что гротески более различимы, чем антиквы, благодаря четким линиям, строгим формам и пропорциям, но это не всегда так. Обратная сторона их единообразия — в минимальных отличиях одной буквы от другой, что в большинстве случаев снижает различимость.

РАЗЛИЧИМОСТЬ

ХОРОШАЯ: BASKERVILLE (1757)

ПЛОХАЯ: ARCADIA (1990)

Сплошной текст, как правило, набирают строчными, поэтому при выборе гарнитуры следует обращать внимание на их различимость. Строчные буквы сильнее варьируются по форме и пропорциям, чем прописные того же шрифта.

Анатомия шрифта (с. 90) имеет приоритетное значение для различимости. Например, верхние и нижние выносные элементы помогают читателю отличить, скажем, *j* от *l* или *d*. Строчные буквы с открытыми четкими просветами более различимы, чем прописные того же кегля. А двухчастные *a* и *g* проще отличить от похожих на них *o*, *e* и *q*, чем одночастные.

Современная справка Типографический контраст

Швейцарский типограф, графический дизайнер и преподаватель Эмиль Рудер (1914–1970), основатель Школы дизайна в Базеле, сыграл большую роль в развитии интернационального типографического стиля, также называемого швейцарской школой.

Знакомство Рудера с художником и печатником Армином Хофманом (Швейцария, род. 1922) в 1948 году стало началом долгого периода их совместной творческой деятельности и преподавания, и к середине 1950-х они приобрели международную известность. В 1967 году Рудер опубликовал книгу об азах шрифтового дизайна «Типографика», ставшую настольной для графических дизайнеров и типографов Европы и Америки и прославившую интернациональный типографический стиль. Изложенные в ней принципы и подходы происходили непосредственно из идей движений «Де Стейл» и Баухаус и из «Новой типографики» Яна Чихольда (1928).

В работе и преподавании Рудер призывал графических дизайнеров искать компромисс формы и функции. Он считал, что вместе со смысловым значением шрифт как средство коммуникации утрачивает свою функцию. Он утверждал, что шрифт в первую очередь должен быть удобочитаемым и различимым. Чтобы этого добиться, необходим тщательный анализ визуального контраста и контраста малых и крупных форм, а также понимание роли негативного белого пространства на странице и вокруг букв — внутрибуквенных просветов и интервалов.

Как утверждает Рудер, «у типографики только одна обязанность, и это передача письменной информации. Никакими аргументами и измышлениями ее от этой обязанности не освободить».

Иллюстрация: niggl, imprint of Braun Publishing AC. © 1967.

Школа дизайна: шрифт

Понедельник, 19 июня 2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристиками

ВЫКЛЮЧКА

Насыщенность шрифта тоже играет свою роль в различимости текста. Обычное, или книжное, начертание любой гарнитуры всегда различимее более светлых или темных версий.

Наиболее различимые шрифты, такие как Garamond (Клод Гарамон, ок. 1530; с. 22), Baskerville (Джон Баскервиль, 1757; с. 29) и Bodoni (Джамбаттиста Бодони, 1798; с. 35), обладают общими внешними характеристиками: лаконичностью, пропорциональностью и контрастностью. Само по себе использование этих шрифтов не гарантирует хорошую различимость текста, а вот соотношение размеров кегля и интерлиньяжа, интервалы и выключка, безусловно, на нее влияют.

При выборе шрифта для определенного назначения полезно знать его происхождение и первоначальную цель его создания. Чем

ШКОЛА ДИЗАЙНА: ШРИФТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристиками

РЕГИСТР

больше вам известно о шрифте, тем более обоснованно вы сможете его использовать. Например, высокоразличимые шрифты, разработанные для вывесок, не обязательно будут хорошо читаться в текстовом кегле. В любом случае надо думать, экспериментировать и тестировать разные кегли и интерлиньяж для объективной оценки удобочитаемости, прежде чем вынести окончательное решение.

Помните, что оптимальная удобочитаемость и различимость позволяют читателю сразу сосредоточиться на сути, а не разглядывать шрифт. Девиз качественного дизайна «Форма отражает содержание», сформулированный архитектором-модернистом Луисом Салливаном (США, 1856–1924), более чем уместен в контексте типографики.

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристиками

ЦВЕТНОСТЬ И ТОН

ШКОЛА ДИЗАЙНА. ШРИФТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными

КОНТРАСТ

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристика

КУРСИВ

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017
12:00

Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характе

СОЧЕТАНИЕ ШРИФТОВ: ALS SCHLANGE
SLAB (ОЛЬГА УМПЕЛЕВА, 2013)
И BANNIKOVA (ГАЛИНА БАННИКОВА,
1946–1951)

Акцент и иерархия

Акцент и иерархия — родственные, но самостоятельные характеристики набора.

Благодаря акцентам читатель воспринимает информацию в соответствии с иерархией, заданной дизайнером. В иерархию входят такие элементы, как заголовки, подзаголовки, основной текст, подписи и цитаты, и все они занимают в ней соответствующее место.

В продуманной иерархии содержатся визуальные подсказки, ведущие читателя по уровням информации. В этом случае он лучше понимает прочитанное.

Визуальный акцент создается разницей в выключке, регистре, цветности, контрасте, начертании, шрифтах, расположении, кегле, белом пространстве, стиле и насыщенности.

Выключка

Выключка (с. 169) помогает создавать уровни иерархии и акценты. Например, центральная выключка подчеркивает значимость текста и поэтому используется для заголовков, а выключка влево такого впечатления не производит и применяется для упрощения чтения основного текста.

Регистр

Чередование строчных и прописных букв тоже создает уровни иерархии. Набранное прописными буквами слово в тексте сразу бросается в глаза. Если надо набрать несколько строк капиталами, обратите внимание на капители таких шрифтов, как Sabon (Ян Чихольд, 1964; с. 26) и TheSans (Лукас де Гроот, 1994; с. 66).

Во всех случаях регулируйте межбуквенные интервалы для улучшения удобочитаемости и различимости.

Набранный капиталами текст выглядит очень официально и требует увеличенных межбуквенных интервалов и интерлиньяжа по сравнению с тем же текстом, набранным строчными буквами.

Цветность

Цветность — эффективный инструмент для создания акцентов и иерархии в любом тексте. Ее следует использовать умеренно, чтобы не запутать читателя. Правильно примененная цветность привлечет внимание читателя к определенной части текста или понизит визуальную значимость другой части.

Контраст

Контраст — еще один действенный способ создать сложную многоуровневую иерархию. Например, акцентированные фрагменты текста могут быть контрастными по кеглю, насыщенности, ширине и цветности, а также за счет сочетания шрифтов. Контраст привлекает внимание читателя, создает атмосферу и настроение и делает понятной внутритекстовую иерархию.

Шрифтовая композиция без контраста выглядит скучно, однообразно и непонятно.

Курсив

Курсивом называют схожую с письмом от руки или наклоненную вправо версию прямого начертания, которая часто используется для

выделения в тексте. Набранные курсивом слова в сплошном тексте сразу привлекают внимание читателя. Курсивом выделяют прямую речь, он традиционно используется для цитат и заимствованных слов.

Сочетание шрифтов

Почти все существующие на сегодняшний день гарнитуры и семейства шрифтов имеют много вариантов насыщенности, ширины, начертаний и наборы специальных символов, что открывает широкие возможности для создания акцентов и иерархии. К использованию двух и более шрифтов следует подходить продуманно. Например, контраст антиквы и гротеска может оказаться эффективнее контраста двух разных антикв или двух гротесков.

Два шрифта на одной базовой линии смотрятся более цельно и гармонично, если у них одинаковая высота строчных. Таким образом можно улучшить удобочитаемость любого текста с несколькими шрифтами.

Расположение

От расположения информации на странице зависит восприятие ее иерархии. Такие элементы, как верхний и нижний колонтитулы, подписи и номера страниц, имеют свое место, из которого следует их уровень в иерархии.

Расположение блока информации на странице и окружающее его белое пространство в равной степени важны для понимания читателем иерархии элементов текста.

Кегль

Установить иерархию частей текста можно посредством кегля. Например, заголовков, подзаголовков, вводный абзац и врезку можно подчеркнуть увеличенным кеглем. При необходимости можно выделить отдельные слова и фразы внутри основного текста, набрав их более крупным кеглем.

Взгляд читателя в первую очередь устремится к самым крупным элементам, а потом перейдет на те, что поменьше. Конечно, можно полагаться на стандартную схему заголовков, подзаголовков и сносок, но в качественном дизайне с четкой визуальной иерархией взгляд читателя проследует по заданной последовательности элементов независимо от их расположения.

Если основным инструментом создания иерархии вы выбрали кегль, убедитесь, что размер шрифтов различается не менее чем на два пункта, чтобы читатель воспринял это как замысел дизайнера, а не как ошибку.

Белое пространство

С помощью белого, или негативного, пространства в верстке (оно же воздух) тоже можно создавать акценты и привлекать внимание читателя к определенной информации. Если воздуха достаточно, текст кажется проще и понятнее.

Строчный или полустрочный интервал над или под заголовком отделяет его от остальных элементов и создает акцент.

Начертание и насыщенность

В большинстве гарнитур есть шрифты с разной насыщенностью: от универсального обычного, или книжного, имеющегося во всех цифровых шрифтах, до светлого, среднего, жирного и черного. Выбирая гарнитуру для текста, внимательно продумайте начертание и насыщенность, удовлетворяющие всем требованиям акцентов и иерархии. Например, сплошной текст с заголовками и подзаголовками лучше визуально разделить на части для удобства читателя.

Традиционно для этого используются жирные или необычные шрифты, однако светлые бывают не менее эффективными.

Визуальные ориентиры

Есть много способов создать четкую визуальную иерархию с помощью шрифта. И если читателю понятны принципы организации информации, он интуитивно им следует. Правильно выбранные визуальные ориентиры в тексте очень удобны для читателя. Это отступы, строчные интервалы, вариации начертания и насыщенности шрифта, а также кегля и цветности.

Отметить начало абзаца или информационного блока проще и эффективнее всего отступом.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

12 ПУНКТОВ ЖИРНЫЙ

9 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ

СТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

9 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ (КАПИТЕЛЬ)

9 ПУНКТОВ ЖИРНЫЙ (КАПИТЕЛЬ)

9 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ

ИНТЕРВАЛ

ОТСТУП

12 ПУНКТОВ КУРСИВ

7 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ (КАПИТЕЛЬ)

Школа дизайна: шрифт

Практическое пособие для студентов и специалистов в области дизайна

АВТОР: РИЧАРД ПУЛИН

ОБЗОР: Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные знаки, объединенные общими визуальными характеристиками. Типографика — это шрифтовой дизайн.

Типографика — это искусство воплощения человеческой речи в долговечную зримую форму.

РОБЕРТ БРИНГХЁРСТ. ОСНОВЫ СТИЛЯ В ТИПОГРАФИКЕ