

Тема 8 Шрифтовая и книжная графика. Шрифты и их классификация. Надпись и композиция. Шрифт как элемент изобразительной системы.

План

1. Шрифтовая композиция.
2. Шрифты и их классификация.
3. Надпись и композиция.
4. Шрифт как элемент изобразительной системы

ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

- это композиционное графическое сочинение состоящее из букв различных гарнитур, элементов букв, слов сочетания слов, цифр;

- графическая форма смыслообразование в которой достигается не путем выявления словесно-лингвистического значения, а композиционно созидательным способом, когда смысловую нагрузку несет найденная в ходе композиционного поиска художественная структура;

- находки в композиционном поиске, которые включают в себя работу с самим «шрифтовым пятном», образованным шрифтовым «материалом», и пространством листа бумаги, в котором оно создается.

Классификация шрифтов

Вид шрифта	Область применения	Изображение
С засечками	Для печати изданий с большой длиной строки	
Рубленый	Для печати текста в газетах и журналах в колонках	АБВГДЕЖЗИЙКЛМНО ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
Каллиграфический(рукописный)	Для оформления обложек, открыток, этикеток, плакатов, рекламных проспектов.	<i>English</i>
Декоративный	Для оформления обложек, открыток, этикеток, плакатов, рекламных проспектов.	

Классификация шрифтов

- Категории шрифтов:
 - по назначению: текстовые — декоративные
 - по ширине: пропорциональные — моноширинные
 - по наличию засечек: с засечками — без засечек
- Семейства шрифтов в CSS:
 - serif — пропорциональные с засечками
 - sans-serif — пропорциональные без засечек
 - monospace — моноширинные
 - cursive — декоративные, имитирующие пропись
 - fantasy — декоративные

Шрифт (нем. *Schrift* ← *schr eiben* — писать) — графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШРИФТОВ

Готические - у этой группы относятся шрифты, распространенные в 13 - 16 веках.

Готические бывают:

текстура швабахер ротунда
фрактура

Аа Ха Ха

примеры: Carol Gothic, Fraktura, Blonde Fraktura

шрифт: Visby Round CF

20

Шрифтовая композиция — сочетание шрифта и художественного образа, который, будучи визуально узнаваемым, позволяет зрителю не только увидеть, но и почувствовать содержание. заключение в логическую форму

Классификация шрифтов

Шрифты делятся по:

- 1) назначению и области применения: книжные, газетные, плакатно-афишные, картографические, декоративные, рекламные и имитационные;
- 2) насыщенности: светлые, полужирные и жирные;
- 3) наклону основных штрихов (по положению очка): прямые, курсивные и наклонные;

Типографика: главное

- Это искусство оформления текста. Охватывает выбор шрифтов, их размеры и сочетания, интервалы между символами и строками, правила компоновки текста.
- Основные элементы типографики: шрифты, цвета, элементы иерархии, расстояния между элементами текста и его выравнивание.
- В маркетинге типографика помогает сформировать фирменный стиль бренда, улучшать коммуникацию с клиентами и вызывать у них подходящие эмоции.

Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций Способы сочетания шрифта с изображением или орнаментом.

Довольно часто от неопытных дизайнеров можно услышать, что им никак не удастся «привязать» надпись к картинке. Результатом таких мучений становятся работы, в которых отсутствует единство композиции, когда она распадается на две составляющие части — изобразительную и шрифтовую.

Основная причина этого в том, что дизайнеры неправильно понимают **природу связи надписи и рисунка**.

Привязывание одного элемента к другому приблизительной и чисто внешней подгонкой стиливых и масштабных признаков — **это неверная установка**, от которой следует отказаться навсегда.

Шрифт и изображение должны составлять единую композицию.

Что же такое единство шрифта и изображения в композиции? В чем оно должно выражаться?

Во-первых, конечно, **в единстве стиля и в общих признаках.**

Если взять, к примеру, русскую рукопись или фрески древних храмов, то нельзя не обратить внимание на то, что уже в давние времена шрифт осознавался как выразительный элемент изобразительного искусства.

Вспомните, насколько естественно и в то же время изобретательно вплетается шрифт в общий стиль и характер изображения в книжной миниатюре! Здесь нельзя сказать о буквах, что они предназначены лишь для прочтения. **Буквы в своем написании несут единое с изображением выразительно-стилевое начало.**

Нам же часто приходится сталкиваться с тем, что эта проблема у некоторых начинающих дизайнеров сводится только к вопросу — **антиквой или гротеском** лучше «дополнить» изображение. Причем характер того и другого шрифта понимается довольно примитивно, сводясь к одному: контрастный ли он, имеет засечки или нет?

Такое упрощение означает, что дизайнер не имеет никакого представления о существе стоящих перед ним задач.

Вторым признаком единства можно считать единство смысловой логики изображения и надписи.

Даже совсем неопытному дизайнеру ясно, что к шуточной картинке больше всего подходит такой же «шуточный» шрифт. Можно даже вопреки правилам дать текст разными по стилю буквами, в одном слове соединить различные гарнитур и т.д.

Причем это можно подчеркнуть — для большей пестроты и разнообразия. Это самый простой пример. **Шрифт должен соответствовать стилю и смыслу изображения.** Торжественность, праздничность, лирический или героический мотив — все это должно находить свое отражение и в шрифте.

В подобных работах не стоит к уже готовой графике «пришивать» шрифт. В этом случае шрифт всегда будет «чужим».

Если композиция в сознании автора представляется разделенной на две части — одного этого достаточно для минимального, но все же заметного искусственного разъединения надписи и изображения. Поэтому **работу над композицией, включающей изобразительные и шрифтовые элементы, следует обязательно начинать и вести одновременно по всем элементам.** Надо постоянно помнить, что **надпись и изображение — это составляющие единого целого.**

Изображение и шрифт обязательно должны находиться в исторической соподчиненности, и их стиль должен соответствовать той или иной.

Это касается не только исторической тематики, но и современной. Ведь современность — лишь звено в непрерывном историческом процессе...

Как правильно скомпоновать надпись и рисунок в композицию?

В соответствии с пластикой рисунка (первый признак единства). Ведь рисунок на какую-либо историческую тему может быть выполнен по-разному. И шрифт должен соответствовать этому рисунку.

Но помните: **не рекомендуется просто реставрировать тот или иной исторический шрифт.**

Не следует забывать, что при всем своем историческом характере **композиция служит современности и должна говорить современным языком**, то есть черты современности непременно должны присутствовать в работе.

Есть еще один признак, помогающий найти решение сочетания шрифта и рисунка — **масштабное единство композиции.** В чем оно заключается?

Дизайнер должен сразу, еще на первой стадии работы, представлять себе, **что главенствует в композиции — шрифтовые или изобразительные элементы**, как они будут соотноситься между собой и какую эмоциональную нагрузку будет нести это соотношение.

Если не учесть все вышесказанное, то результат будет «ни два, ни полтора», то есть неопределенный и случайный.

Однако единство шрифта и изображения не исчерпывается только количественным соотношением того и другого. Большое значение здесь имеет и степень цветовой насыщенности элементов. Например, если изображение выполнено пером в эскизной манере, а шрифт к нему подобран сочный и жирный, то текст, естественно, будет главенствовать над изображением.

Многие неопытные и начинающие дизайнеры не в меру увлекаются «объемными шрифтами». Объясняется это стремлением сделать надпись более весомой и эффектной. Только злоупотреблять этим приемом не следует. Например, **при строго плоскостном изображении объемный (рельефный) шрифт, как правило, входит в противоречие с необъемным изображением.** В результате вся композиция распадается.

Вообще, **к объемному шрифту нужно относиться очень осторожно.** Казалось бы в фотографию, с ее глубинной пространственной перспективой, сам собой просится объемный шрифт — для усиления ощущения пространства и, как следствие, для большей завершенности. Но это не так.

Если посмотреть на лучшие образцы плакатного и рекламного искусства, то можно заметить, что при использовании в них фотоизображений в подавляющем большинстве случаев шрифт дан плоским.

Дело в том, что **всякая композиция строится с учетом изобразительной плоскости. А объемный рисунок (или фото) ее зрительно разрушает.** И чтобы нейтрализовать этот иллюзорный прорыв плоскости, предпочитают пользоваться именно плоскостными шрифтами, которые уравнивают объемное изображение с плоскостью.

Включение шрифта в изобразительную композицию — весьма непростая задача.

Ведь шрифт — это очень своеобразное искусство.

Во-первых, он носит условный, знаковый, а не изобразительный характер.

Во-вторых, шрифтовая композиция не только рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке, строка за строкой, сверху вниз и слева

направо. Любая надпись имеет определенную динамику и последовательность, развернута не только в пространстве, но и, если так можно выразиться, во времени.

Все это делает композицию шрифта с изображением очень специфичной, отличает ее от большинства видов декоративного и изобразительного искусства.

А между тем шрифт и изображение постоянно сталкиваются, соединяются в композициях синтетического характера, где шрифт, орнамент и предметное изображение оказываются частями одного целого, живут вместе и не мешают друг другу.

Дизайнер должен хорошо уметь связать шрифт с орнаментом или изображением самого разного характера. А для этого одного лишь владения **принципами шрифтовой, орнаментальной и изобразительной композиции, взятыми по отдельности, явно недостаточно.**

Разумеется, у изобразительной и шрифтовой композиции есть не только различия, но и общие черты.

Они и помогают приводить их к «единому знаменателю».

1. **Изображение и шрифт могут быть подчинены общему пространственному ритму, близким пластическим принципам.**
2. **Признаки художественного стиля, художественные особенности того или иного времени одинаково проявляются в начертаниях шрифта и рисунка.**
3. В распоряжении дизайнера есть различные способы зрительного подчинения шрифта изображению, или наоборот — изображения шрифту.

Кстати, композиционное единство шрифта и изображения может основываться не только на их сближении, но и на осмысленном, умело примененном контрасте, противопоставлении объема и плоскости, статики и динамики и т.п.

Построение орнаментально-шрифтовой композиции облегчается тем, что шрифт и орнамент носят двухмерный, плоскостной характер и предполагают ясную ритмическую организацию. Найдя для букв и узоров общий ритм, сходную пластику, близкую насыщенность цветом, дизайнер может добиться слияния шрифта с орнаментом в единый образ.

Выразительная пластика шрифта, его ритм могут использоваться в чисто декоративных композициях. Иногда шрифт при этом сохраняет и значение как бы зашифрованного текста, подобно древнерусской вязи.

Самый распространенный способ сочетания шрифта с изображением в единой композиции заключается в том, что рисунку и надписи отводятся самостоятельные, четко разделенные части плоскости. Но и здесь есть свои нюансы: изображение заполняет всю плоскость листа, а рамкой, как бы наложенной на него, выделена надпись, или изображение занимает некоторую часть на нейтральной поверхности и отделено от текста рамкой и т.д.

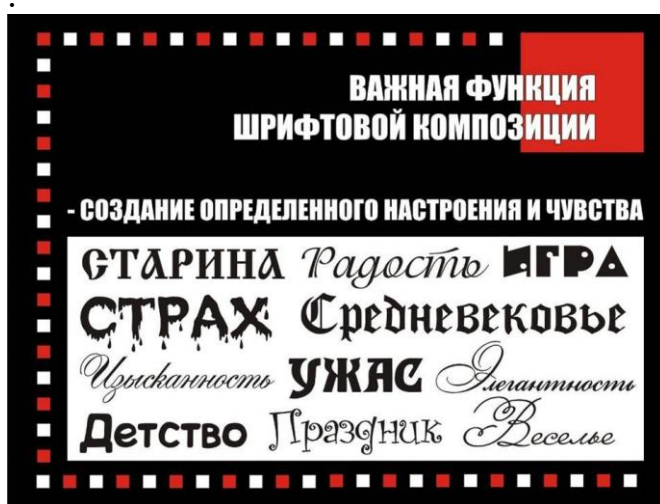
Интересный эффект можно получить, когда объемное фотографическое изображение зрительно связано с плоским шрифтом и подчиняется его плоскости. Этого можно достичь, если перевести фотографию в контрастную черно-белую форму, так называемую фотографику.

Добиваясь возможно большего единства надписи и изображения, художники-конструктивисты в конце 20-х годов пытались строить изображения из наборных, типографских материалов — скобок, знаков, линеек различной толщины и др. Обложки и плакаты, выполненные в этой своеобразной технике, действительно получались очень цельными. Изображение в них плотно лежит на бумаге, держит плоскость.

Плоскостной схематизированный рисунок плакатного типа легко увязывается с надписями, трактованными так же плоскостно, с буквами упрощенного рисунка, как бы набитыми по трафарету.

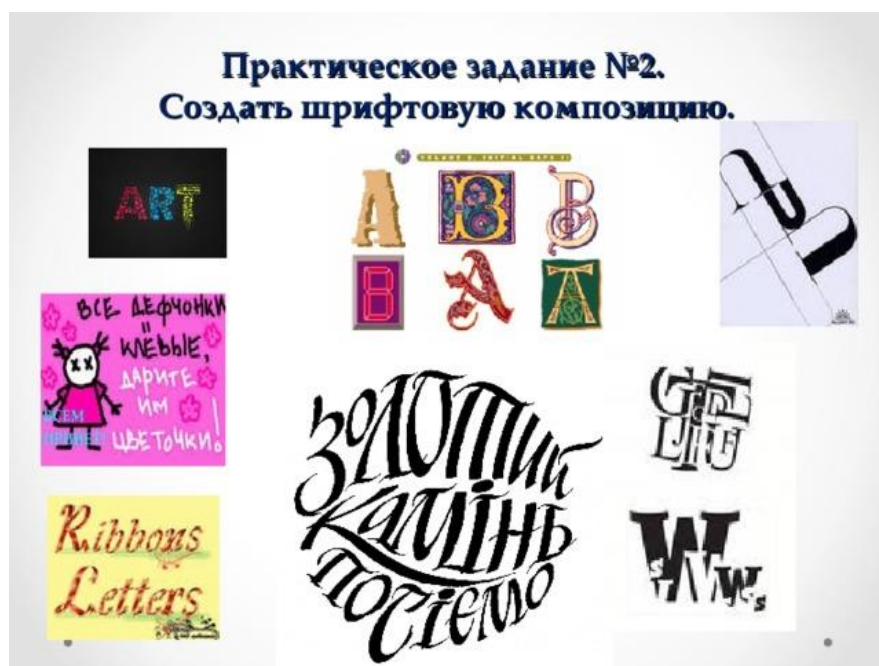
Единство изобразительно-шрифтовой композиции достигается и в тех случаях, когда рисунок подчиняется движению строчек текста, включается в их ритм. Такое изображение строится не в глубину, а прямо на плоскости, вдоль которой направлено движение фигур. Фаворский, специально изучавший законы связи изображения со шрифтом, называл такую плоскость «двигательной» поверхностью.

Один из способов тесного слияния шрифта с изображением, носит название «каллиграмма». Это в некотором роде графическая игра, заставляющая текст ложиться в рамки очертания рисунка и своим расположением создавать иллюстрацию.

Практическая 1 (заполнить таблицу)

№ п/вопр.	Вопрос	Ответ
1	Шрифт что такое?	Шрифты (от нем. Nбй/r) — графическая форма знаков алфавитной системы письма. Буквы, цифры и другие знаки, входящие в шрифт, составляют единую стилистическую систему, основанную на общем характере графического рисунка знаков, который обусловлен тем или иным языком. Шрифт является графической интерпретацией алфавитного строя
2	Классификация шрифтов	
3	Что такое шрифтовая композиция?	
4	Что такое типографика?	
5	Основные элементы типографика?	
6	Способы сочетания шрифта с изображением или орнаментом?	
7	Что общего у шрифта, орнамента и предметного изображения?	

Задание 3: «Инициалы»

2 вариант:

Составление
шрифтовой
композиции из букв
ФИО.

Создание
художественного
образа «Времена
года»,
«Вид из окна» и др.

Этапы работы:

1. Поисковые эскизы (3-5).
2. Построение логотипа.
3. Работа с цветом.

Фоничева Ю.С., учитель изобразительного искусства и черчения, ГБОУ лицей