

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Понять актуальность семейства шрифтов Helvetica можно, взглянув на его историю. Большинство разновидностей шрифтов появляются в результате зарождения определенной моды или изменения вкусов, некоторым дают начало технологии. С появлением печатного станка в районе 1800 года были введены более четкие и строгие шрифты, такие как Bodoni и Didot. В середине 1980 годов лазерные принтеры с растровыми шрифтами явились предпосылкой создания нидерландскими студентами начертаний, которые могли быть приемлемо отображены через эти устройства. В *Letters in Studie* (Eindhoven, Lecturis, 1983) приведены примеры дизайнерских работ Джелль Босма и Петра ван Блокланда на 40-пиксельной решетке. В одной из первых студий по разработке цифровых шрифтов Emigré был создан Oakland (1985) и другие типы шрифтов низкого разрешения для рынка того времени.

Таким образом, можно говорить о том, что мода и технологии, которые устаревают и развиваются дальше, оказывают влияние на дизайн шрифтов и типографию, как и на любой другой носитель стиля, начиная с шитья одежды и заканчивая дизайном автомобилей. И когда технология печати достигает определенного уровня развития, и четкие шрифты обтекаемых форм становятся нормой, дизайнеры жаждут большей угловатости и шума. Они вспоминают старые плакаты и обложки, начиная увлекаться разбитыми и «поврежденными» шрифтами, но, как и любая мода, гарнитуры шрифтов уходят в забвение, ожидая своего возвращения.

Искусство возрождения гарнитур берет начало в Викторианскую эпоху, и среди современников наиболее прижилась Caslon. В 20 веке такие «возрождения» по своему числу опередили все новые разработки. С приходом на рынок таких компаний как Linotype и Monotype объем производства возрос.

Стэнли Морисон, заведующий разработкой гарнитур в British Monotype Company, однажды сказал: «Шрифт сегодня требует не столько вдохновения, сколько исследования». Он занимался разработкой таких шрифтов как Aldus (Bembo), Fournier, Bell, Walbaum и др. Linotype (под руководством Джорджа Джонса) ответил

более совершенными версиями Granjon, Baskerville и Janson.

В то время на рекламном рынке доминировали два sans-serif шрифта, разработанные в 1920 годы, и это были Monotype Gill Sans и Futura (студия German Bauer). Внезапно появилась потребность в создании, имитировании и возрождении шрифтов sans-serif. Берлинская студия The Berthold смахнула пыль со своих матриц для Akzidenz Grotesk (1898), в то время как их оппоненты из Базеля Haas Type Foundry решили переработать Schelter Grotesk, выпущенный студией Leipziger Schelter & Giesecke в 1880 году. Впоследствии чего в 1957 и появился Neue Haas Grotesk, подхваченный позднее франкфуртской студией Stempel, которая хотела ассоциировать шрифт с набирающим популярность швейцарским графическим дизайном и выбрала древнее римское название Швейцарии – Гельвеция (Helvetica). Так, в 1961 году, и появилась гельветика (Helvetica).

Актуальность. Считаю, что каждому кто работает в индустрии дизайна и типографии необходимо знать тенденции использования шрифтов, в данном случае это касается конкретного шрифта Helvetica.

Объектом исследования выступают плакаты, указатели, обложки книг и журналов, логотипы крупных компаний и т.п.

Предметом исследования является шрифт Helvetica.

Цель: выявление тенденции использования шрифта Helvetica.

Задачи исследования: обозначить возможности будущего развития шрифта Helvetica.

Методы исследования: анализ, дедукция, аналогия, сравнение.

Научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы.

Научная новизна заключается в выявлении закономерностей, к которым прибегали дизайнеры для видоизменения шрифта в зависимости от поставленных задач.

Практическая значимость исследования заключается в рассмотрении развития современного использования шрифта Helvetica.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Шрифты и их роль в печатных изданиях

Письмо возникло значительно позже звуковой речи. В результате развития общества возникла необходимость передавать сообщение на расстояние и сохранять его во времени. Одно из важнейших отличий письма от речи состоит в том, что средства письма воспринимаются зрительно.

Шрифт – один из основных изобразительных элементов текстового компонента печатного издания. Он носитель не только логической, но и эстетической информации. Любой человек способен испытать целую гамму визуальных ощущений, имеющих для него личный смысл. И станет понятно, как шрифт не просто усиливает образы, а сам становится таковым.

Слово "графика" происходит от греческого "графо", что переводится как "пишу", "рисую". Само это название показывает, как много общего между письмом и рисунком. Художник рисует на бумаге, тем же самым, чем пишет - пером, карандашом. Более того, основным выразительным средством графики является не живописное богатство цвета, а линия, штрих. Основу шрифта составляет писание; характер каждого рисунка шрифта зависит от инструмента, при помощи которого он выполняется; каждая техника исполнения более всего соответствует какому-либо определенному стилю шрифта. Англичанин Эдвард Джонсон, который считается зачинателем современного шрифтового искусства в Западной Европе и Америке, по существу только раскрыл нам заново умение старых мастеров письма. В результате его работы, работы его учеников и их последователей искусство шрифта снова заняло подобающее ему место в ряду других видов искусств. У шрифта и орнамента много общего, одни корни.

Все грамотные люди используют шрифт как инструмент для визуальной передачи или восприятия информации. Однако мало кто задумывается над тем, сколько труда вложено в создание даже самого простого шрифта. О том что, существует множество различных шрифтов и их разновидностей. Многие из нас даже не замечают отличия в схожих шрифтах, а ведь каждый из них по-своему индивидуален и интересен. А сколько кропотливой работы и времени потрачено для создания самого элементарного шрифта. Мы читаем книги, газеты, журналы, даже не догадываясь, что они написаны разными шрифтами. Шрифты встречаются в самых разных местах: От вывесок на магазинах и офисов до упаковок продуктов питания, от старинных книг до самых казалось бы простых и скромных газет.

Шрифтовые композиции имеют многовековую историю и восходят корнями к рукописным книгам. Примером может служить русская вязь или фрески древних храмов. Здесь шрифт уже осознавался как выразительный элемент изобразительного искусства. Затем шрифт стали изобретательно вплетать в общий стиль и характер изображения книжных миниатюр. Надпись уже нельзя было назвать просто набором букв, последние в своем написании несли единое с изображением выразительно-стилевое начало(рис.1).

1.2. Виды шрифтов

Существует большое разнообразие шрифтов, как с засечками, так и без них. Обе группы содержат как гарнитуры, разработанные для набора больших объемов текста, так и предназначенные в основном для декоративных целей. Наличие или отсутствие засечек является лишь одним из многих факторов, которые учитываются при выборе шрифта (рис.2).

Часто полагают, что в длинных текстах легче читать шрифты с засечками, чем без них. Исследования этого вопроса дают неоднозначные результаты, давая основание полагать, что основная причина этого эффекта в большей привычности шрифтов с засечками. Как правило, в печатных работах, таких как газеты и книги, применяются шрифты с засечками, по крайней мере, в основном тексте. Веб-сайты могут не определять шрифт и использовать пользовательские настройки браузера. Но те из них, которые задают шрифт, обычно применяют шрифты без засечек, потому что считается, что, в отличие от печатных материалов, на компьютерных экранах с низким разрешением их читать легче.

Пропорциональный шрифт отображает символы разной ширины, тогда как непропорциональный, или моноширинный, шрифт использует знаки постоянной фиксированной ширины.

Большинство людей находит пропорциональные шрифты более привлекательными и удобочитаемыми, и поэтому эти шрифты чаще всего применяются в профессионально изданных печатных материалах. По той же причине, программы с графическим интерфейсом (такие как текстовые процессоры и браузеры) обычно используют пропорциональные шрифты. Однако многие пропорциональные шрифты содержат знаки фиксированной ширины, так что, например, колонки чисел остаются выровненными.

Моноширинные шрифты лучше подходят для некоторых целей, поскольку их знаки выстраиваются в четкие, ровные колонки. Большинство ручных пишущих машинок и алфавитно-цифровых компьютерных дисплеев использует моноширинные шрифты. В большинстве компьютерных программ, у которых имеется только текстовый интерфейс (например, эмуляторы терминала), также применяются только моноширинные шрифты. Программисты, как правило, предпочитают моноширинные шрифты при редактировании Исходного кода. Для правильного отображения ASCII art обычно требуется моноширинный шрифт. На веб-страницах теги HTML `<tt>` `</tt>` или `<pre>` `</pre>` чаще всего задают непропорциональные шрифты. В LaTeX среда `verbatim` использует непропорциональные шрифты. Любые две строки текста с одинаковым числом символов при использовании моноширинного шрифта должны отображаться имеющими одинаковую ширину, тогда как при использовании пропорционального шрифта те же две строки могут иметь совершенно разную ширину. Это происходит из-за того, что в последнем случае широкие символы (такие как буквы W, Q, Z, M, D, O, H, и U) требуют больше места, чем узкие (такие как i, t, l, и 1). В издательском деле, редакторы читают рукописи, набранные моноширинными шрифтами для облечения редактирования, и присылать рукописи, набранные пропорциональным шрифтом, считается плохим тоном.

1.3. Гротеск

Гротеск или рубленый шрифт - шрифт без засечек. Они гораздо моложе антиквы, первый наборный шрифт этого класса был создан в 1816 году. Он применялся для привлечения внимания в рекламе и заголовках. Основоположником современных типографских универсальных гротесков считается шрифт Акциденц Гротеск (рис.3), разработанный в 1896 году неизвестным художником фирмы Berthold. В начале применялись исключительно как акцидентные, но в XX веке стали использовать и для текстового набора. Среди рубленых шрифтов в XX веке наибольшее распространение получили шрифты — Франклин Готик (1905), Гельветика (1957), Универс (1957).

Существует четыре подтипа гротесковых гарнитур:

1. Старые гротески (рис.4)

Переходное звено в шрифтовой эволюции от антиквы до гротеска, буквы с небольшим контрастом. Примеры: Franklin Gothic и Akzidenze Grotesk.

2. Новые гротески (рис.5)

Самые нейтральные, одноширинные шрифты почти без контраста. Примеры: MS Sans Serif, Arial, Helvetica и Univers.

3. Гуманистические гротески (рис.6)

Имеют большую контрастность в толщине штрихов. И гуманистическими они названы не случайно, а потому что напоминают рукописные (пером). Примеры: Gill Sans, Frutiger, Tahoma, Verdana, Optima, и Lucide Grande.

4. Геометрические гротески (рис.7)

Как ясно из названия, строятся на основе геометрических форм. Пример: Futura и Geometria.

1.4. История создания Helvetica

История шрифта Helvetica берет своё начало в послевоенные годы, когда мир дизайна стремился к лаконичности и демократизации. Во второй половине 1950 года в маленькой швейцарской шрифтовой фирме Haas/Haas'sche Schriftgiesserei AG вблизи Базеля, где разрабатываются и продаются шрифты, однако дела идут достаточно плохо из-за давления конкурентов. Благодаря большому опыту работы в сфере и высокая потребность в шрифтах на рынке директор словолитни Эдуард Хоффман принимает решение. Необходимо создать идеальный шрифт, который захотят все. Основные идеи о том, каким именно должен быть новый продукт у Хоффмана уже есть, остается найти талантливый исполнитель. По слухам Хоффман нашел записную книжку одного из агентов по продажам и увидел мастерскую работу шрифтовика, которому предстояло взяться за реализацию проекта. Владельцем блокнота был Макс Мидингер (рис.8). Он родился и вырос в Цюрихе, был швейцарским типографом и дизайнером шрифтов. В шестнадцатилетнем возрасте Макс стал учеником наборщика в книжном отделении Жака Боллмана. После четырех лет обучения Мидингер поступил в школу декоративно-прикладного мастерства. В 26 лет он пошел работать в рекламную студию Globe, где работал типографом и улучшал свои навыки. После десяти лет в этой студии он получил работу в качестве представителя Haas Type Foundry (рис.9).

Для создания нового шрифта Максу было необходимо взять за основу уже существующие шрифты, такие как Schelterische Grotesk (1880 г.) и Akzidenz-Grotesk (1896). Коллабрация Мидингера и Эдуарда Хоффмана, адаптировала рисунок Haas Grotesk, соответствуя вкусам господствующей тогда швейцарской школы дизайна. Готовые оттиски новорожденного Neue Haas Grotesk (рис.10), то есть Новый Хаас Гротеск появляются в 1957 году, после чего Хоффман отправляет их в головной офис. Коллабрация приходится по вкусу начальству, и отдел сбыта начинает строить большие планы на высокие продажи не только в Европе, но и в Америке. В июне того же года шрифт представляют на выставке "Graphic 57" (рис.11) и он мгновенно становится популярным. В 1959 году шрифт был немного изменен для машины Linotype (рис.12), на которой планировалось запустить его в массовое производство. В целях маркетинга Хайнз Эйль, менеджер по продажам в компании, лицензировавшей шрифт, предложил назвать Helvetia, но из-за того что оно было уже занято, Хоффман предложил другое — Helvetica(рис.13). Таким образом, в 1961 году германская фирма D.Stempel AG выпустила в свет шрифт, названный в честь латинского названия Швейцарии. Данная гарнитура стала преобладающей для большинства сторонников интернационального типографического стиля, знакомого также как швейцарский стиль. Он зародился в 1940 годах в Швейцарии и являлся олицетворением ясности, точности и объективности.

В начале гарнитура имела только несколько прямых начертаний. Затем, постепенно, она стала разрастаться, в неё включались варианты разной насыщенности, узкие, широкие, а также наклонные начертания (рис.14). Помимо этого были разработаны декоративные вариации: контурные начертания, с двойным контуром, трехмерные, оттененные, с закругленными концами штрихов.

На протяжении длительного времени Helvetica оставалась наиболее часто применяемым гротеском и популярным акцидентным шрифтом. Благодаря этой популярности в 1983 году фирма Linotype выпустила её улучшенную версию, названную Helvetica Neue (рис.15), то есть New Helvetica, которая состояла из невероятного на тот момент количества вариантов (51 начертание), включая сверхтонкие и сверхжирные. Helvetica Neue системно спроектирована, как Univers, она имеет двухзначную цифровую систему обозначений, что позволяет отличать одно начертание от другого.

Постепенно, с внедрением настольных издательских систем шрифт Helvetica стал знаком и каждому владельцу домашнего компьютера, поскольку был встроен в большинство программных обеспечений, от самых простых до профессиональных графических пакетов. При этом она по-прежнему широко используется в

типографике и рекламе.

Популярность этого шрифта вынудила Microsoft заказать фирме Monotype гротеск схожего рисунка под названием Arial, по насыщенности и ширине знаков приближенный к Helvetica. Таким образом, шрифт, который мы сейчас можем встретить в любой продукции Microsoft, был создан для замены всем любимейшей Helvetica. Многие и помимо Microsoft пытались создать свой универсальный гротеск, такие фирмы, как Agfa/Compugraphic, Autologic, Bitstream, Corel, Mannesmann-Scangraphic, Tegra/Varietyper и другие, под названиями Helios, Geneva (рис.16), Swiss 721 (рис.17), Switzerland, Europa Grotesk (рис.18), Megaron и другие. При всём этом нельзя назвать Helvetica самой копируемой гарнитурой среди латинских шрифтов, но благодаря своей популярности, она, несомненно, относится к наиболее часто имитируемым.

Но это «латинские проблемы». С кириллическими версиями Helvetica всё немного хуже. Дело в том, что их гораздо больше, чем латинских вариантов и качество их, в отличие от латинских прототипов, варьируются сильнее.

1.5. Helvetica и кириллица

После изобретения персонального компьютера и параллельно с внедрением в нашей стране настольных издательских систем, Интернета и прочих благ цивилизации, возник вопрос о кириллических шрифтах для данных систем вообще и о Helvetica - одном из самых распространенных шрифтов - в частности.

Первыми кто создал кириллические шрифты для программного обеспечения, как известно, сделали программисты, и это был далеко не лучший их продукт. Впрочем, они сами хорошо понимали, что получается что-то не то, и нашли более осмысленные занятия. Помимо этого первая шрифтовая самодеятельность происходила без всякого разрешения держателей авторских прав.

Кириллические шрифты второй волны, произведенные в России, в целом отличались сомнительным техническим качеством и несли на себе следы спешки. Это происходило в период шрифтового бума, вызванного сразу несколькими проблемами: перестройкой, технологической революцией, экономическими изменениями и отменой идеологических ограничений. Для срочного устранения дефицита кириллических шрифтов разработкой занялись все от профессионалов до случайных лиц и организаций, озабоченных возможностью заработать на

нехватке шрифтов. Мало кто из них пережил то тяжелое время и сейчас их имена почти забыты, но шрифты попрежнему иногда всплывают (Alex Pandre, Arcot, InfoLada, NeaType, SignArt и др.). Между тем многие из более профессиональных фирм (ParaGraph/ ParaType, TypeMarket, DoubleAlex, Tilde, Az-Zet, Intermicro, SoftUnion, «Ленполиграфмаш»), выпускающие шрифты сейчас или в недавнее время действовавшие на отечественном шрифтовом рынке, также начинали свою работу вместе с перестройкой. Легальность разработок в то время была маловажна: шрифты передирали друг у друга, в лучшем случае меняя их названия. Поэтому об обязательствах перед иностранцами не могло быть и речи.

В это же время зарубежные компании тоже озаботились созданием кириллических компьютерных шрифтов, в частности Helvetica. Вероятнее всего первой такой стала американская фирма Casady & Greene (рис.19), печально известная своим шрифтовым набором Glasnost (рис.20), которая быстро сделала и Helvetica такого же качества. Несколько лучше удались кириллические Helvetica у германских фирм MacCampus - шрифты Kolomna, Ladoga и URW - гарнитура Nimbus Sans (рис.21), а также у американской фирмы Russian Type Foundry - семейство шрифтов Sunny. Самой лучшей кириллической Helvetica в это время была цифровая версия фотонаборного шрифта фирмы Linotype, она же была и «самой легальной». Авторы всех этих шрифтов на данный момент неизвестны.

В России шрифтовой бум подошел к концу ближе к 1994 году. Рынок кириллических шрифтов к тому времени относительно заполнился, потребители начали обращать внимание на качество и искать новые шрифты. Процесс шрифтового производства и распространения перешел в нормальную стадию, которая продолжается и сейчас. Одновременно на Западе возник интерес к разработке нелатинских шрифтов (в том числе кириллических), вызванный распространением стандарта Unicode и внедрением Windows 95 и ее локализованных версий. В результате произошло если не слияние, то, во всяком случае, значительное сближение позиций восточных и западных проектировщиков кириллицы, что нельзя не признать нормальным.

1.6. Как выглядят и в чем отличие кириллической Helvetica

Сейчас мы можем встретить вокруг примерно с десятков разных вариантов кириллической Helvetica. Самым распространенным шрифтом этого типа следует

считать Arial Cyrillic фирмы Microsoft (он встроен в операционную систему Windows и ее приложения). Вторым по частоте встречаемости шрифтом этого семейства может считаться PT Pragmatica фирмы ParaType (ранее ParaGraph), поскольку он распространяется вместе с клавиатурным драйвером ParaWin и другими программными продуктами как для Windows, так и для Mac OS. На платформе Macintosh часто встречается шрифт Bastion фирмы DoubleAlex Team. Распространен и шрифт TM Helios фирмы TypeMarket, имеющий широкий ассортимент начертаний. Встречаются также варианты фирм Tilde (AG Letterica), SoftUnion (SU Cyrvetica, SU Helvetica), Intermicro (IM Helga, IM Vanta). Могут также появиться Helvetica Cyrillic и Helvetica Neue Cyrillic фирмы Linotype. Наиболее «законными» среди них должны считаться те кириллические шрифты, которые сделаны либо непосредственно фирмой - держателем авторских прав на латинскую версию, либо с ее разрешения. В данном случае это Helvetica Cyrillic и Helvetica Neue Cyrillic фирмы Linotype. Все остальные перечисленные шрифты с точки зрения авторского права не являются Helvetica, несмотря на качество разработки и степень близости рисунка.

1. Arial Cyrillic (Microsoft/Monotype, 1991). (рис.22)

Рассмотрение современных кириллических версий Helvetica лучше всего начать со шрифта Arial Cyrillic, в связи с его широким распространением и профессиональным качеством разработки. Он прилично выглядит на экране компьютера и хорошо работает практически со всеми приложениями Windows, включая электронную почту. Для нужд обычного компьютерного пользователя качество этого шрифта вполне удовлетворительно, тем более что он поставляется вместе с программным обеспечением. Однако, если приглядеться к Arial поближе и более пристально, окажется, что его кириллическая часть не всегда подходит латинице.

Основное начертание шрифтов не очень ровное по цвету: буквы У, Ж, К светлее, чем нужно. Пропорции некоторых характерных знаков нарушены: К, Л, Ф, слишком узкие, а Ж, Л, Ф слишком широкие. В буквах И, Ы нарушено правильное распределение толщин штрихов: вертикальные слишком тонкие, а диагональные чересчур толсты (похоже на зеркальное отражение латинской N). Бросается в глаза различное решение строчных букв Д и Л. Свисающие элементы у букв Ц, Щ недостаточно высовываются вбок для текстового шрифта. Можно понять желание разработчиков внести существенную разницу в решение кириллических букв Ж, К по сравнению с латинской К, но все же для такого сурового шрифта они выглядят слишком витиевато.

Кириллический курсив Ariala выглядит гораздо сомнительнее. Это вообще очень трудная задача - создать настоящий курсив для кириллического гротеска, и нельзя сказать, что Monotype с ней справилась. Достаточно взглянуть на довольно корявые буквы Б, В, Г, Д. Сочетание букв курсивной формы Б, В, Г, Д, И, Й, Т, Ц, Ш, Щ, и наклонных, особенно таких, как Л, М, Н, Ъ, Ы, Ь в тексте не производит впечатления единства. Жирные начертания имеют примерно те же недостатки, к которым прибавляются очень низкие и плоские полуовалы у Ъ, Ы, Ь и очень слабые акценты у Й.

Словом, Arial - почти хороший, профессионально разработанный шрифт для повседневного офисного употребления. Его не надо искать. Он имеет достаточную насыщенность и хорошо реализован технически, чтобы прилично выглядеть на экране и при печати на устройствах низкого разрешения. Им можно набирать тексты, не ставя перед собой художественных задач. В пользу Ariala говорит также то, что он поддерживает все языки, использующие кириллицу (украинский, белорусский, сербский, македонский, русский, болгарский), то есть его файлы по знаковому составу точно соответствуют стандарту. Что неудивительно, потому что стандарт ввела фирма Microsoft. О профессионализме разработчиков Arial можно судить по тому, что в курсивных начертаниях они применяют прямые дополнительные знаки, такие, как #, +, <, =, >, @, |, ©, ¤, †, ¶, ¬, ±, ®. Тем не менее лучше избегать шрифта Arial в графическом дизайне всех видов, художественной литературе и других текстах большого объема.

1. PT Pragmatica (ParaType/ParaGraph, дизайнер В. Ефимов, 1989-1994). (рис.23)

Pragmatica немного светлее и контрастнее Ariala. Она, как и Arial, является вариантом гарнитуры Helvetica, поэтому ее латинская часть не полностью совпадает с исходной версией. Среди характерных особенностей рисунка Pragmatica прежде всего бросается в глаза конструкция кириллической буквы К, отличающаяся от формы К в латинице и похожих на аналогичные буквы шрифта Univers, а также форма ее строчного Ф, напоминающего окружность, пересеченную вертикальным штрихом, как в греческой букве «фи». Все остальные шрифты семейства Helvetica используют конструкцию кириллической Ф из двух овалов. Pragmatica выпускается для всех форматов и платформ сразу в нескольких кодировках, включая, помимо кириллической, стандартную латинскую, центрально-европейскую, турецкую и азиатскую (для набора на языках народов Средней Азии, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Нужно отметить, что в ее наклонных начертаниях применяются те же прямые формы знаков, как и в Ariala. Благодаря своему нейтральному рисунку Pragmatica подходит как для офисной

переписки, так и для набора книг, газет и журналов, неплохо читается в мелких кеглях и в крупнокегельных рекламных надписях. Ее самый крупный недостаток - неполнота разработки, отсутствие многих необходимых начертаний, например, сверхсветлых, сверхжирных, наклонных, широких, узких, сверхузких. Сейчас она выпускается в десяти начертаниях: Extra Light, Book, Oblique, Medium, Bold, Bold Oblique, Book Condensed, Bold Condensed, Shadow, Shadow Oblique (две последних декоративные). Pragmatica была задумана как отечественный аналог гарнитуры Neue Helvetica, но замысел реализован примерно на четверть, если говорить об ассортименте ее начертаний. Несмотря на это, расширение количества начертаний Pragmatica стоит в плане фирмы ParaType. Гарнитура распространяется этой фирмой и ее дилерами.

1. TM Helios (TypeMarket, дизайнеры А. Кустов, С. Шанович, 1994-1996). (рис.24)

Helios несаколько темнее и шире Pragmatica. Латинские знаки этой гарнитуры весьма близки по рисунку к одной из версий латинской Helvetica. Характерной особенностью ее кириллицы (как и всех остальных гелветических шрифтов, кроме Arial и Pragmatica) является латинская форма буквы К и производной от нее Ж, а также конструкция буквы Ф из двух овалов. Главным достоинством TM Helios можно считать богатый набор начертаний (десять основных: Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, Normal, Italic, Bold, Bold Italic, Black, Black Italic, десять узких и десять широких, совпадающих с основными по насыщенности; имеется, кроме того, три сжатых: Compressed, Extra Compressed, Ultra Compressed и пять декоративных: Shadow Condensed, Shadow Condensed Italic, Shadow Compressed, Outline Condensed, Outline Condensed Italic, а всего 38 начертаний). В условиях тех годов сделать столько начертаний в гарнитуре - это трудовой героизм, хотя каждое начертание разработано только в одной (кириллической) кодировке. Правда, курсивные начертания Helios на самом деле наклонные, включая и дополнительные знаки, такие, как #, +, <, =, >, @, |, №, ©, ¬, ®, ±, ·, ¶.

Гарнитура распространяется фирмой TypeMarket, а также ParaType и ее дилерами.

1. AG Letterica (Tilde, дизайнер А. Гринбергс, 1991). (рис.25)

Шрифт Letterica более узкий по отношению к рассмотренным выше шрифтам. Латинские знаки этой гарнитуры также весьма близки по рисунку к одной из версий латинской Helvetica. Характерной особенностью ее кириллицы является латинская форма буквы К и производной от нее Ж, а также конструкция буквы Ф из двух овалов. Конструкция букв Д, Л в этом шрифте не слишком удачна из-за

вертикальных штрихов слева, поскольку их можно спутать с буквой П. Акценты в букве Й слишком светлы как в светлых, так и - особенно - в жирных начертаниях. Letterica разработана в 18 начертаниях: четыре основных (Roman, Oblique, Bold, Bold Oblique), восемь узких (Condensed, Condensed Oblique, Condensed Bold, Condensed Bold Oblique, Extra Condensed, Extra Condensed Oblique, Extra Condensed Bold, Extra Condensed Bold Oblique) и шесть сжатых (Compressed, Compressed Oblique, Extra Compressed, Extra Compressed Oblique, Ultra Compressed, Ultra Compressed Oblique). Ее наклонные версии имеют тот же недостаток, что и версии Helios, - речь идет о дополнительных знаках. В России гарнитура Letterica распространяется фирмой ParaType и ее дилерами только в кириллической кодировке, но в Латвии фирма Tilde поддерживает стандартную латинскую и восточноевропейскую (балтийскую) кодировки.

1. SU Cyrvetica (SoftUnion, дизайнер Н. Всесветский, 1994). (рис.26)

Cyrvetica по уровню шрифтового дизайна кириллической части уступает Pragmatica, Helios и Letterica, хотя латинские знаки этой гарнитуры также весьма близки по рисунку к одной из версий латинской Helvetica. Ее кириллические буквы в строчном написании Ж, К подозрительно напоминают строчную латинскую букву К без верхнего выносного элемента. Буква У неустойчива и падает вправо, буква Ф имеет слишком малые выступы вертикального штриха вверх и вниз. Буква Ч строчная и прописная слишком разные по конструкции, у строчной и прописной буквы Ъ очень короткий и незаметный горизонтальный штрих слева сверху. Верхний выносной элемент у буквы Б недостаточно пластичен. Буква Я по конструкции напоминает отраженную зеркально латинскую R.

Гарнитура имеет 14 начертаний (Light, Light Oblique, Regular, Oblique, Bold, Bold Oblique, Extra Bold, Extra Bold Oblique, Narrow, Narrow Oblique, Narrow Bold, Narrow Bold Oblique, Outline, Open; 2 последние - декоративные). Наклонные версии Cyrvetica имеют тот же недостаток, что и версии Helios - неудачные дополнительные знаки. Судя по доступным файлам Cyrvetica, она разработана только для набора на русском и английском языках, то есть не полностью поддерживает кириллическую кодировку. Гарнитура распространяется фирмой SoftUnion, а также ParaType и ее дилерами.

1. IM Vanta (Intermicro, 1990). (рис.27)

Шрифт Vanta выполнен достаточно непрофессионально, но поскольку время от времени всплывает, необходимо сказать о нем несколько слов. Он имеет 5 прямых

начертаний (Extra Thin, Thin, Regular, Bold, Extra Bold). Это была попытка сделать кириллический прямой курсив. То есть вместо буквы Д (PT Pragmatica, Rus.) взята латинская G (Vanta, Lat.; д - Vanta, Rus.), вместо И, П, Т (PT Pragmatica, Rus.) использованы латинские U, N, M (Vanta, Lat.; и, п, т - Vanta, Rus.). Особенно «хороша» буква Л, вместо которой применено зеркальное отражение буквы N, это уж совершенно ни на что не похоже. В свое время в Болгарии были подобные попытки как бы латинизировать строчные буквы в кириллице, но у нас они никогда не имели успеха, хотя были гораздо профессиональнее. Остальные кириллические буквы Vanta, которые нельзя было вытащить из латиницы, а надо было рисовать, такие, как Д, Ж, И, Й, Л, У, Ф, Ц, Э, Я выглядят не менее хуже, поэтому нет необходимости объяснять почему они неправильные.

1. Helvetica Neue Cyrillic (Linotype, дизайнер А. Чекулаев, 1998). (рис.28)

Примерно несколько лет назад фирма Linotype взялась за разработку кириллических версий своих шрифтов руками российского дизайнера Алексея Чекулаева. Уже выпущены новая версия кириллического шрифта Courier (четыре начертания), New Century Schoolbook Cyrillic (четыре начертания), Sabon Cyrillic (четыре начертания), Optima Cyrillic (4 начертания), Univers Cyrillic (восемь начертаний), декоративные шрифты Shelley Cyrillic (три начертания), San Marco Cyrillic, Stencil Cyrillic, University Cyrillic, Wiesbaden Cyrillic. И наконец, в этом году выпущены шестнадцать начертаний гарнитуры Helvetica Neue Cyrillic (восемь прямых - от сверхсветлого до сверхжирного - и к ним наклонные). Остается только ждать, когда будут сделаны остальные тридцать пять начертаний настоящей, легальной Helvetica.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Применение Helvetica

Многие не задумываются о том, каким шрифтом написаны дорожные знаки или маршрут городского транспорта. В большинстве случаев, это какой-то заурядный и некрасивый шрифт. В этом плане жителям города Куритиба в Бразилии, повезло намного больше. Дорожные знаки, маршруты городского транспорта и названия муниципальных учреждений в нем написаны шрифтом Helvetica (рис.29).

В конце 90-х годов Куритиба, будучи центром штата Парана, имела плохую инфраструктуру. Поэтому было принято решения модернизировать город исходя из современных урбанистических тенденций. Во время осуществления проектов по перестройке впервые и начала использоваться Helvetica. Но только после принятия решения местной властью об официальном использовании этого шрифта, надписи Helvetica стали неотъемлемой частью облика города. Необходимо отметить, что главным параметрами выбора было визуальное совершенство и простота восприятия.

Сейчас в основном Helvetica используется на указательных знаках и в транспорте, где все до мелочей написано именно этим шрифтом (рис.30, рис.31, рис.32, рис.33). Но так же, очень часто, можно увидеть вывески кафе или магазинов, рекламные билборды в которых за основу взята Helvetica (рис.34, рис.35, рис.36).

Куритибу можно считать чуть ли не идеальным городом для дизайнеров, ведь там, вероятнее всего, заказчики не просят еще поиграть со шрифтами, а сразу соглашаются на Helvetica.

Helvetica выглядит максимально разборчиво, нейтрально и серьезно. Именно поэтому с самого начала её покупают только серьезные компании: Deutsche Bahn, BMW (рис.37) и т.д. Помимо этого её применяют для разработки плакатов и обложек такие известные дизайнеры как Макс Билл (рис.38, рис.39, рис.40), Йозеф Мюллер-Брокманн (рис. 41, рис.42, рис.43), Армин Хофманн (рис.44, рис.45, рис.46), Майк Джойс (рис.47, рис.48, рис.49) и другие. Затем она попадает в руки Adobe и Apple (рис.50). С развитием информационных систем Helvetica было удобно взять за основу. Тут она разрослась до известных масштабов, и сама стала брендом (рис.51). А у бренда, как известно, всегда найдутся сторонники и противники.

2.2. Мнение дизайнеров об использовании Helvetica

Практически любой дизайнер, сомневающийся при выборе шрифта, слышал совет коллег: «Не знаешь какой шрифт взять, бери Helvetica». Этот внешне простой шрифт не будет отвлекать внимание от заложенной в тексте информации, а значит подойдет в любой ситуации. Союзники ассоциируют этот шрифт с доступностью, честностью и открытостью. Шрифт без засечек и со строгим горизонтальным срезанием окончаний будто ничего не скрывает. Не зря именно его выбрало

правительство США для формы налоговых деклараций, отчетов управления по охране окружающей среды и надписи названия своей страны на военной технике. Логотип, как ассоциативная картинка, часто включает название компании или аббревиатуру от нее. Helvetica, вероятнее всего, является фаворитом среди логотипов на сегодняшний день по частоте использования. Она украшает логотипы таких крупных компаний как McDonalds (рис.52), Nestle (рис.53), Energizer (рис.54), Toyota, Skype (рис.55), Google, Intel, Jeep, Motorola, Olympus, American Apparel и другие.

Однако противники не в восторге от её такого частого применения. Они считают, что нейтральность и повсеместность Helvetica делает ее похожей на армию, захватившую территорию и удерживающую положение численным превосходством. По мнению противников: «Частое использование Helvetica плохо сказывается. Когда выходит новая отличная песня, она всем нравится. Однако, когда она играет слишком часто, то начинает раздражать. Не стоит использовать только один удачный прием. Нужно искать новые инструменты выразительности под каждую новую задачу. Если шрифты с характером кажутся неуместными и вычурными, можно поискать другой нейтральный шрифт. Результат работы Хоффмана и Мидингера 1957 года сильно отличается от того, что сегодня принято называть Helvetica. Наш современник более квадратен, а внутрибуквенный просвет наоборот скруглен. Если оригинальную версию называли близкой к идеалу, то используемая на практике сегодня вариация, грешит потерей пропорций. Большие корпорации и влиятельные бренды порой отталкивают людей своей авторитетностью. Люди, стремящиеся к свободе во всем и поддерживающие маленьких местных производителей, назовут Helvetica шрифтом капитализма. Респектабельность шрифта может сыграть злую шутку. Первоначальная версия Helvetica за 61 год серьезно поменялась. Сам Макс Мидингер выпустил несколько вариаций Helvetica (рис.56). Затем над ней потрудились сотрудники Adobe и Apple (рис.57) чтобы использовать в цифровом формате. Вслед за Apple в Microsoft начали использовать похожий шрифт. Хиппующие 70-е и отвязные 80-е тяготевшие к индивидуальности сделали паузу в отношениях с Helvetica, чтобы в 90-х с новой волной энтузиазма вернуться к нему. Наверное, такая изменчивость и есть секрет успеха Helvetica. Однако ничто не может быть вечным. Возможно, уже сегодня кто-то из дизайнеров-шрифтовиков начал разрабатывать новую классику».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе мы бегло ознакомились с развитием шрифта в целом и Helvetica в частности. Обосновали появление и актуализацию данного шрифта. Рассмотрели логотипы крупных компаний, плакаты известных дизайнеров и все другие предметы дизайна, где применялся и мог применяться данный шрифт.

По моему мнению, все, кому не нравится Helvetica, никогда не смотрели на оригинал и оценивают (вполне правомерно) только никчемную версию, поставляемую вместе с ОС компьютеров, преобразованную в цифровой вид на скорую руку во времена PostScript.

Данный шрифт сочетает в себе всё: от чистоты и читабельности до объективности и строгости, поэтому он универсален и тенденции его развития высоки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Основная литература.

1. «Pollskill». Татьяна Русинова статья «Мировой заговор Гельветики». 2018. [электронный ресурс] — Режим доступа: URL: <https://pollskill.com/blog/626> (дата обращения 18.01.2019 г.).
2. Информационный портал «Font Problem». Всё о шрифте Helvetica. [электронный ресурс] — Режим доступа: URL: <http://fontproblem.narod.ru/index.html?http://fontproblem.narod.ru/crosref/articles/Helvetica> (дата обращения 18.01.2019 г.).

Дополнительная литература

3. History Graphic Design, 2018. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://historygraphicdesign.com/the-age-of-information/the-international-typographic-style/806-max-miedinger> (дата обращения 18.01.2019 г.).
4. Muller L. Helvetica: Homage to a Typeface 2005. – То же [Электронный ресурс]. – URL: <https://books.google.ru/books?id=6UHOApOVw2EC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q> (дата обращения 18.01.2019 г.).
5. Борщев М.А. Шрифты и их роль в печатных изданиях, 2016. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://lektsii.org/15-19733.html> (дата обращения 18.01.2019 г.).

6. Информационный портал «InDesign». История шрифта Helvetica, 2011. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://indesignadobe.wordpress.com/2011/09/08/helvetica/> (дата обращения 18.01.2019 г.).
7. Ефимов В. Необыкновенные приключения шрифта Helvetica в России, 1998. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.publish.ru/articles/199805-06_4041624(дата обращения 18.01.2019 г.).
8. Александров В. Швейцарский стиль: принципы, шрифты, дизайнеры, 2017. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://pllsll.com/blog/66> (дата обращения 18.01.2019 г.).
9. Лекач М. 8 известных шрифтов и дизайнеры, которые их создали, 2016. – [Электронный ресурс]. – URL: http://deadsign.ru/tipografika/8_famous_fonts/ (дата обращения 18.01.2019 г.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис.1

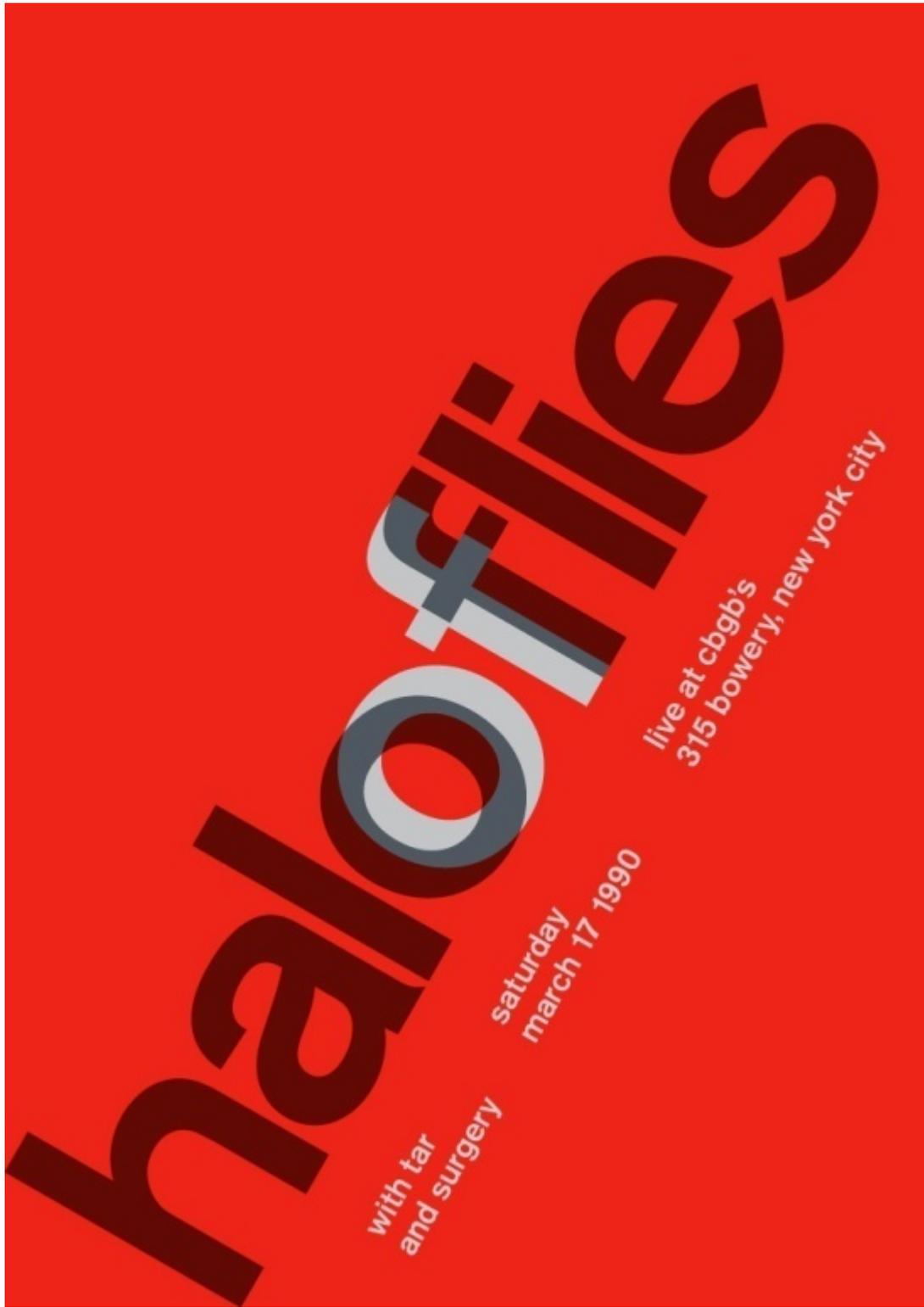

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Franklin
Gothic

небольшой контраст
штрихов

The image shows the words "Franklin" and "Gothic" in a bold, black, sans-serif font. Two red circles are drawn around the lowercase letters 'k' in "Franklin" and 'h' in "Gothic". Red lines connect these circles to a red text label on the right that reads "небольшой контраст штрихов" (slight stroke contrast).

Рис.5

Univers

отсутствие
контраста

The image shows the word "Univers" in a bold, black, sans-serif font. Two red circles are drawn around the lowercase letters 'u' and 'v'. Red lines connect these circles to a red text label above the word that reads "отсутствие контраста" (absence of contrast).

Рис.6

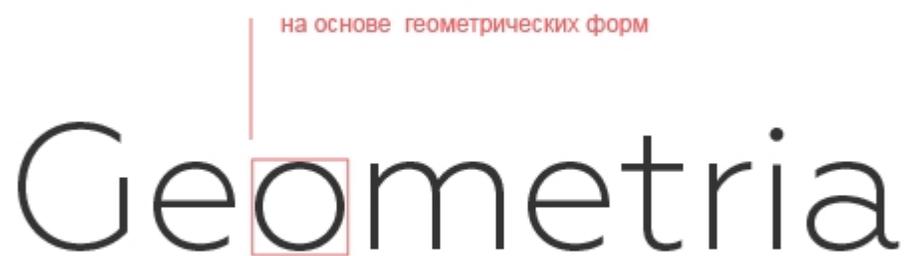
большой
контраст

Optima

Рис.7

на основе геометрических форм

Geometria

Рис.8

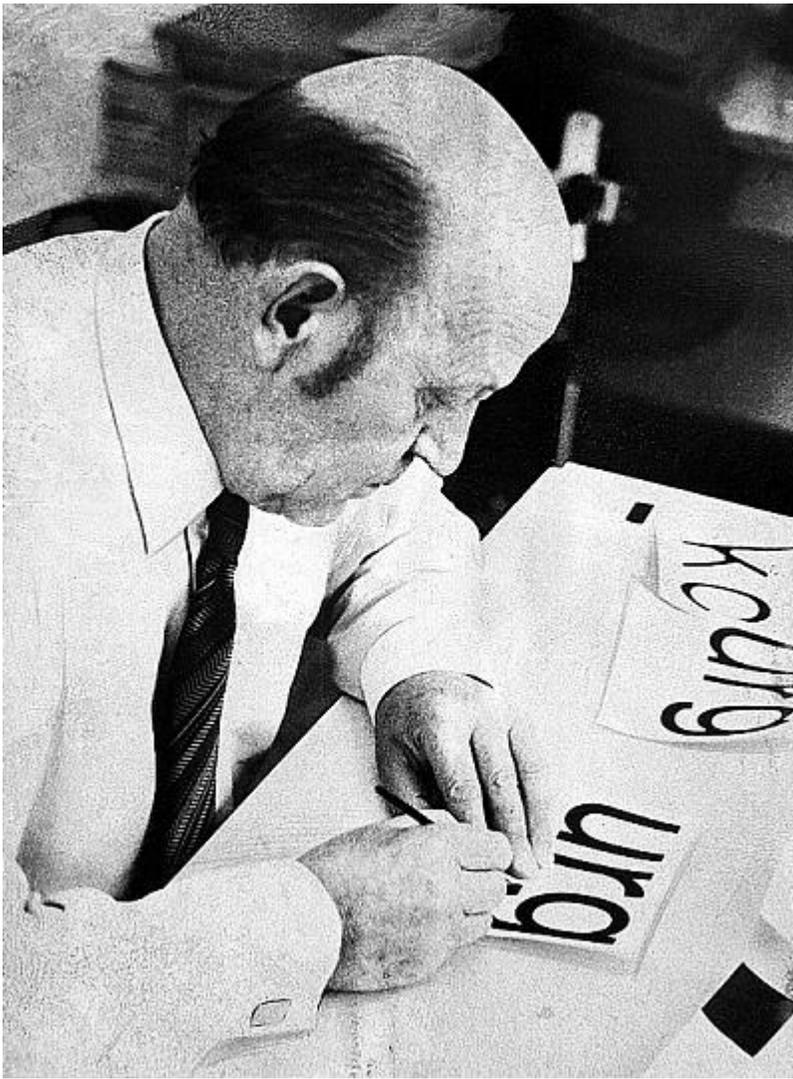

Рис.9

Рис.10

Neue Haas Grotesk

12345678910~!@#\$%^&*()_}{":|<>?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A quick brown fox jumps over the lazy dog

Рис.12

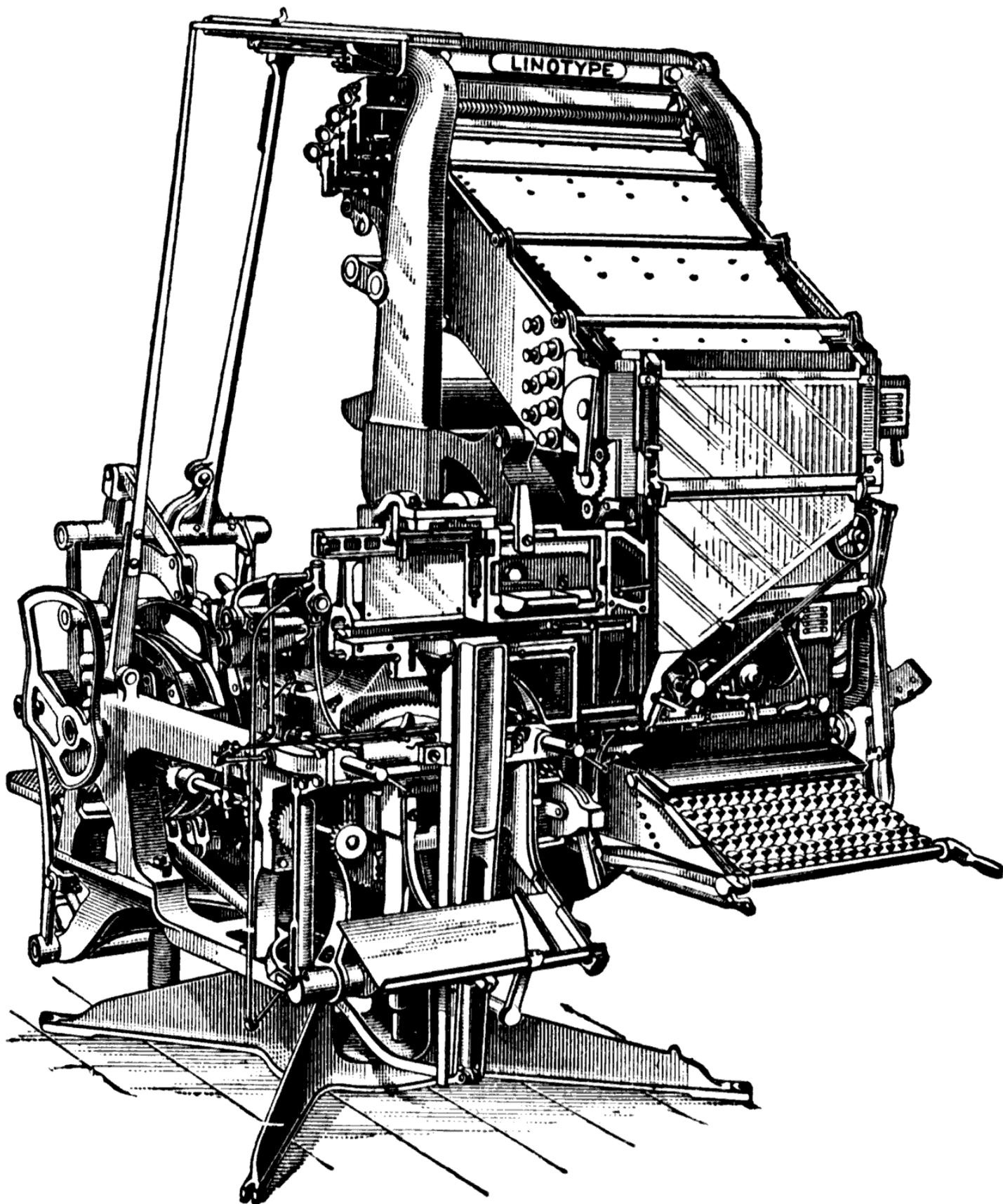

Рис.13

123456789
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Рис.14

Helvetica Neue UltraLight
Helvetica Neue Light
Helvetica Neue Regular
Helvetica Neue Medium
Helvetica Neue Bold

Рис.15

Helvetica Neue
Helvetica Neue
Helvetica Neue
Helvetica Neue

Рис.16

001. Geneva - nomail.com.ua
002. Geneva - nomail.com.ua
003. Geneva - nomail.com.ua
004. Geneva - nomail.com.ua
005. Geneva - nomail.com.ua

Рис.17

001. Swiss 721 - nomail.com.ua
002. Swiss 721 - nomail.com.ua
003. Swiss 721 - nomail.com.ua
004. Swiss 721 - nomail.com.ua
005. Swiss 721 - nomail.com.ua

Рис.18

001. Europa Grotesk Ligh - nomail.com
002. Europa Grotesk Ligh - nomail.com.ua
003. Europa Grotesk Ligh - nomail.com.ua
004. Europa Grotesk Ligh - nomail.com.ua
005. Europa Grotesk Ligh - nomail.com.ua

Рис.19

Рис.20

001. GlasnostLightFWF - nomail.com
002. GlasnostLightFWF - nomail.com.ua
003. GlasnostLightFWF - nomail.com.ua
004. GlasnostLightFWF - nomail.com.ua
005. GlasnostLightFWF - nomail.com.ua

Рис.21

001. Nimbus Sans T OT Regular Condense

002. Nimbus Sans T OT Regular Condensed - nomail.com.ua

003. Nimbus Sans T OT Regular Condensed - nomail.com.ua

004. Nimbus Sans T OT Regular Condensed - nomail.com.ua

005. Nimbus Sans T OT Regular Condensed - nomail.com.ua

Рис.22

абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН
ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫ
ЬЭЮЯ1234567890
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН
ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫ
ЬЭЮЯ1234567890

Arial Cyrillic

бжЖзЗлЛ
ФрцэЭяЯ
бвгдлфщ

Благодаря тому, что Arial встроен в операционную систему Windows, он встречается наиболее часто и привычен всем. Но если для конторских целей он вполне пригоден, то более пристальный взгляд на его рисунок убеждает, что для дизайна этот шрифт совершенно не подходит.
Вверху: Некоторые решения кириллических букв в Arial.

Рис.23

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#\$%^&*()_+ -=[]{};:'"\|/.,
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Рис.24

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#\$%^&*()_+=[{}];: "\/.,
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыьэюя

Рис.25

001. AGLetterica-Roman - nomail.com.ua
002. AGLetterica-Roman - nomail.com.ua
003. AGLetterica-Roman - nomail.com.ua
004. AGLetterica-Roman - nomail.com.ua
005. AGLetterica-Roman - nomail.com.ua

Рис.26

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#\$%^&*()_+=[{}];: "\/.,
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыьэюя

Рис.27

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#\$%^&*()_+=[] { } ; ' " \ | / ,
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя

Рис.28

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдежзийклмнопр
стуфхцчшщьюыъэюя

Рис.29

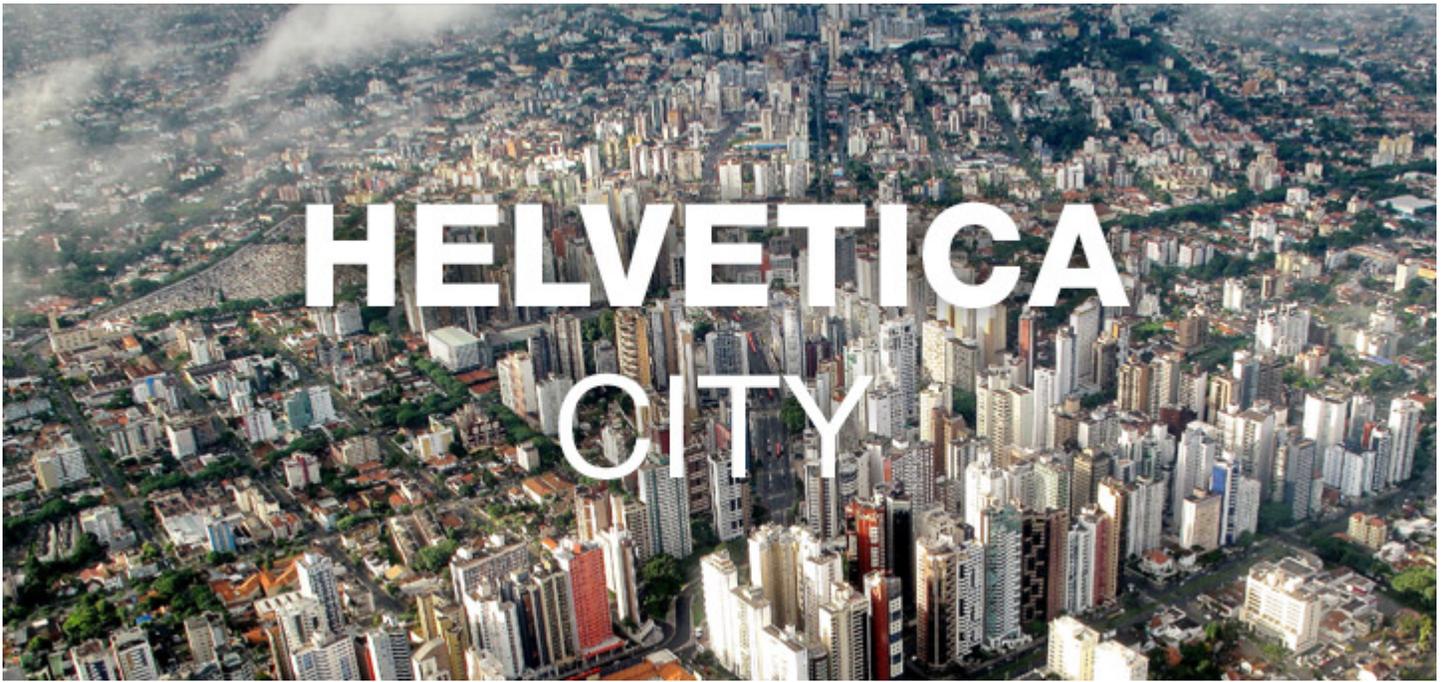

Рис.30

Рис.31

Рис.32

Рис.33

Рис.34

Рис.35

Рис.36

Рис.37

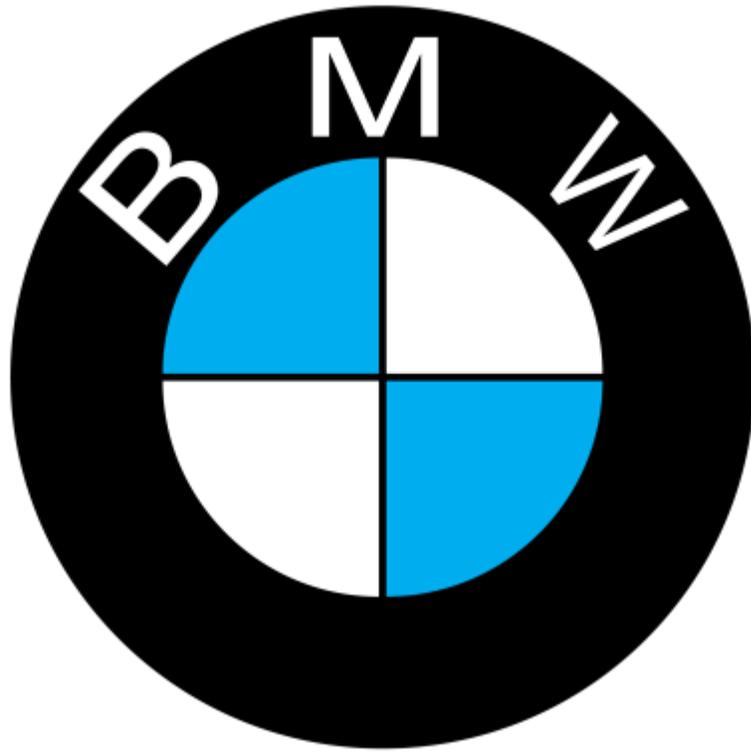

Рис.38

Рис.39

Рис.40

Kunsthaus Zürich

FUTURISMO

PITTURA

&

METAFISICA

November – Dezember 1950 . Täglich 10–12 und 14–17 Uhr . Montag geschlossen

Рис.41

Рис.42

Рис.43

Рис.44

Basler
Freilichtspiele
1959
19.-31. August
im
Rosenfeldpark

Giselle

Рис.45

Рис.46

Рис.47

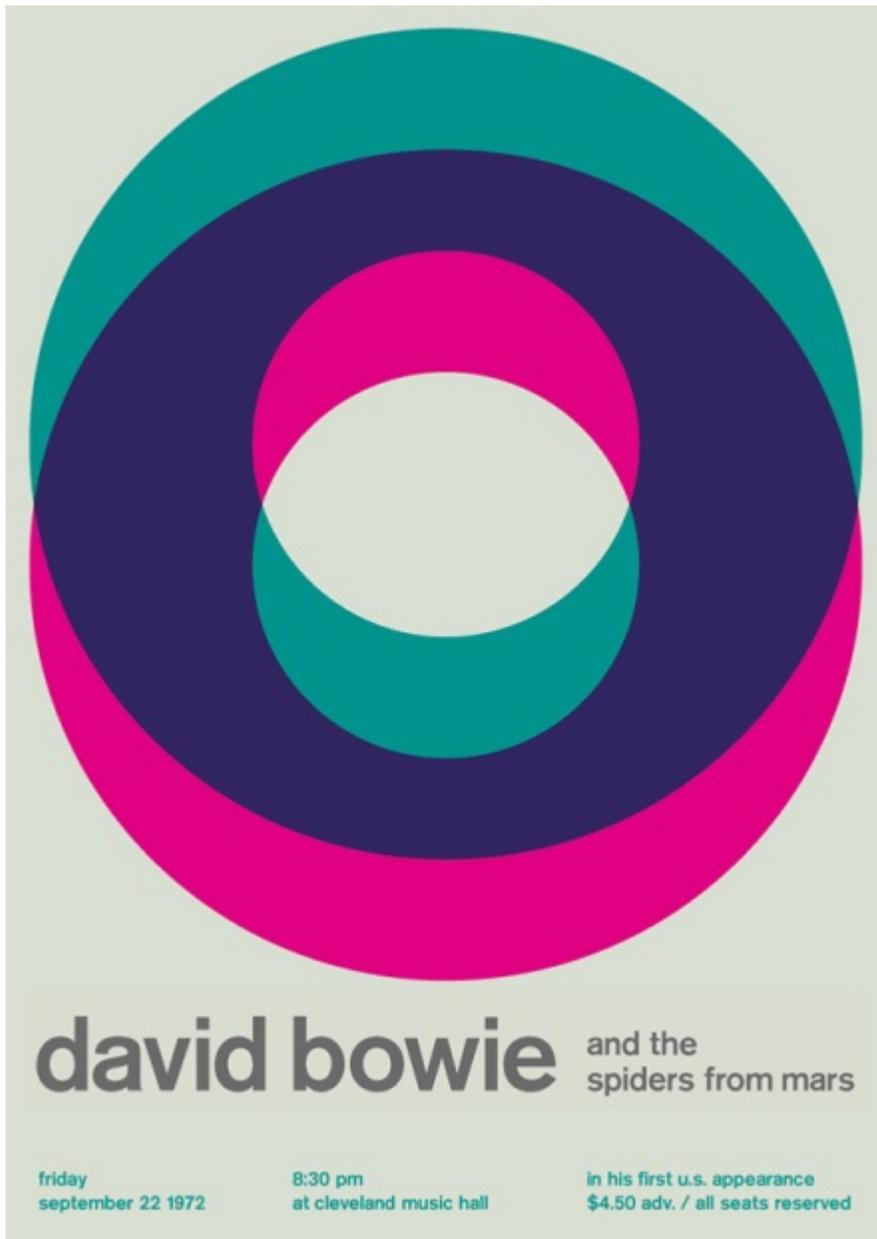

Рис.48

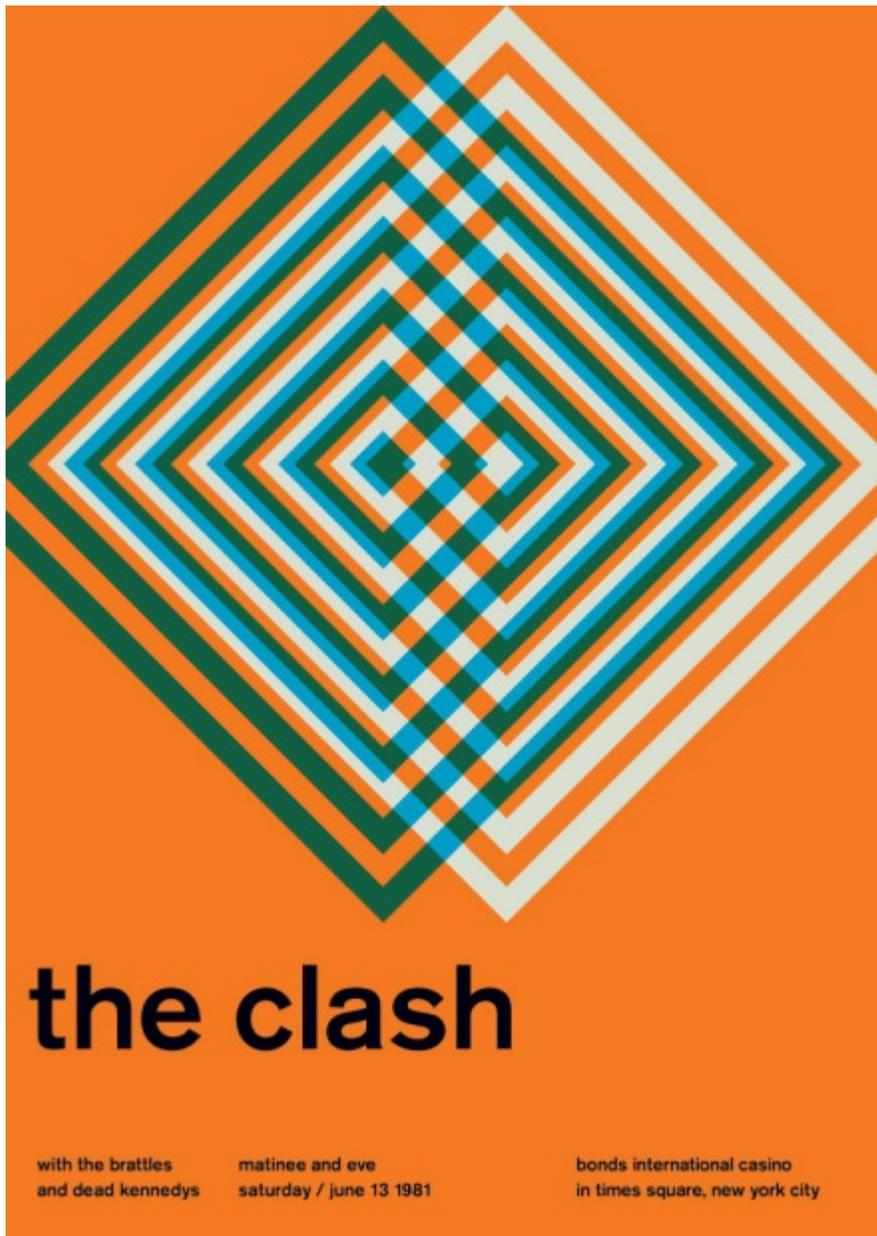

Рис.49

saturday
may 3 1997 / all ages

7:30 pm show
with modest mouse

built
to spill

at fox theatre
1135 13th st. / boulder, co

Рис.50

Рис.51

Рис.52

Рис.53

Рис.54

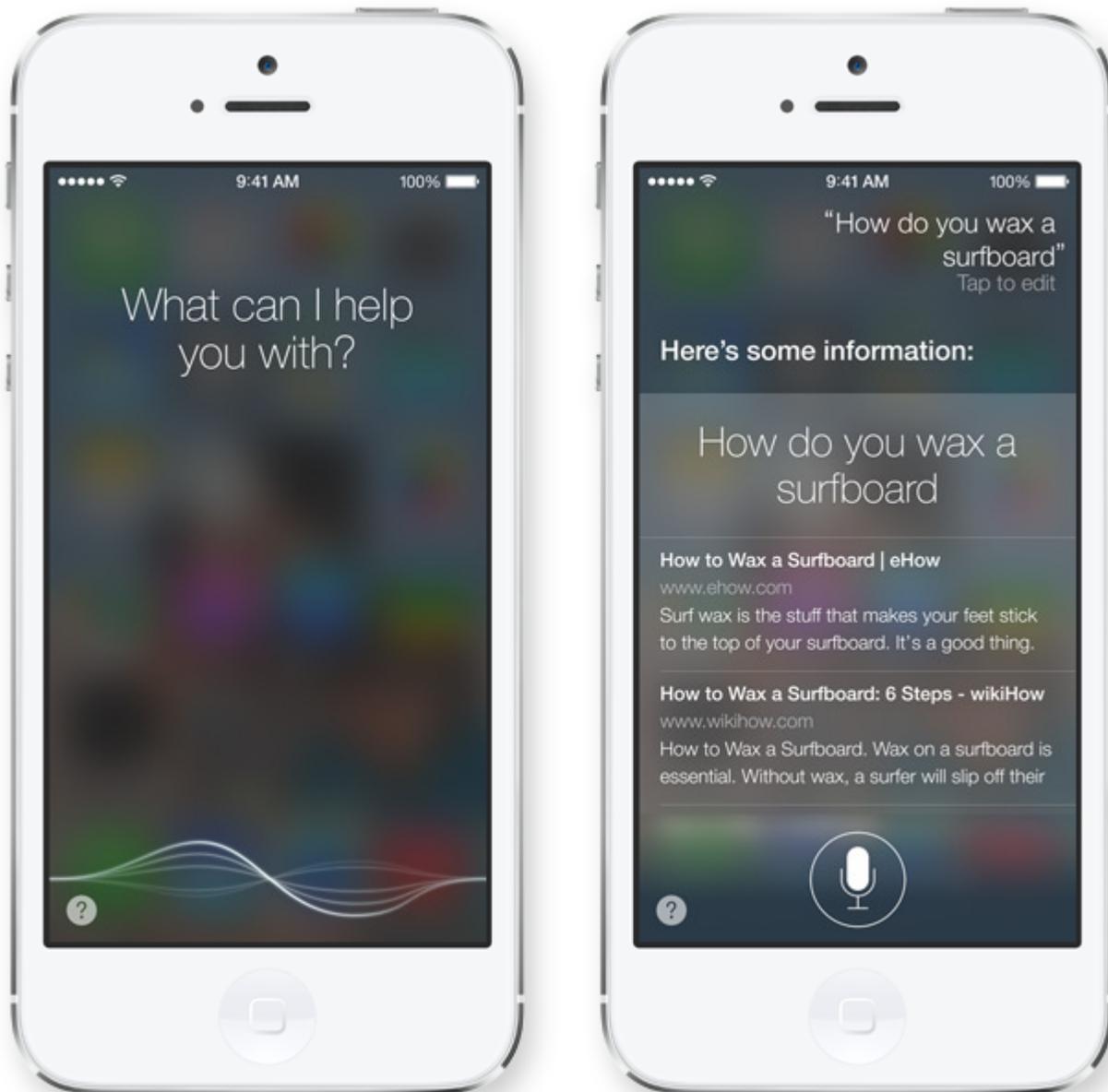
Рис.55

Рис.56

Рис.57

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Справка об отсутствии плагиата

Краткий отчет ? [получить полный отчет](#)

[версия для печати](#)
[экспорт](#)
[история отчетов](#)
[руководство](#)
[выйти в кабинет](#)
[еще...](#)

helvetica курсовая ПРОВЕРЕНО: 19.01.2019 07:53:03

№	Доля в отчете	Доля в тексте	Источник	Актуальна на	Модуль поиска	Блоков в отчете	Блоков в тексте
[01]	12,78%	12,78%	Шрифты и их роль в печа...	раньше 2011	Модуль поиска Интернет	5	5
[02]	0%	12,78%	Дипломная работа: Шриф...	раньше 2011	Модуль поиска Интернет	0	5
[03]	6,37%	6,37%	Почему Helvetica все еще ...	01 Мар 2014	Модуль поиска Интернет	4	4

ЗАИМСТВОВАНИЯ
21,84%

ЦИТИРОВАНИЯ
0%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
78,16%

ИСТОЧНИКОВ: 8

ЕЩЕ НАЙДЕНО ИСТОЧНИКОВ: 5

ЗАИМСТВОВАНИЯ: 2,68%