

Содержание:

Image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Шрифты применяются в самых разнообразных областях науки, техники, архитектуры, дизайна.

Ими пишут буквы, цифры, условные знаки и другие графические символы.

Без шрифтов было бы невозможно создавать книги, плакаты, чертежи, документацию. Каждому виду графической деятельности свойственны определенные шрифты. Авторами являются художники- шрифтовики и художники-графики. Каждый шрифт имеет свой рисунок, свою структуру и конструкцию, которые подчиняются своим эмоциональным законам.

Освоение шрифтов- дело серьезное, поэтому выполнять шрифтовые работы следует внимательно изучив разнообразные конструкции букв и графические приемы. Шрифтовая графика очень многообразна и интересна с исторической точки зрения, так как история шрифта тесно связана с историей письменности.

Глава 1. ШРИФТ

Художественные шрифты- это графическая и художественная форма изображения букв и цифр, однородное их начертание, которое придает общий характерный облик. **Алфавит**- это система расположенных в определенном порядке графических знаков- букв, используемых для закрепления передачи на письме особенностей данного языка. **Буква**- это графический знак, который сам по себе или в сочетании с другими знаками применяется для обозначения на письме звуков и их разновидностей. Буквы бывают прописные и строчные. **Графема**- это структура буквы, определяющая ее основной отличительный признак по отношению к другим буквам.

Буквы любого шрифта по ширине делится на следующие группы:

Узкие: Б В Г Е Р Ь Ъ

Нормальные: А Д З И К Л Н П Т У Х Ц Ч Я

Широкие: Ж М О С Ф Ш Щ Ы Э Ю

Кроме того, буквы делятся на **прямоугольные** (Н П Л), **круглые** (О Э С) и **комбинированные** (Б Р Ю).

Исторические виды письма:

Пиктографическое- первобытное письмо в виде наскальных повествовательных рисунков.

Идеографическое- выполняется при помощи идеограмм, а не букв, когда одним знаком обозначается целое понятие или слово.

Слоговое- один знак обозначает слог.

Буквенно- звуковое- знаки обозначают отдельные звуки.

Готический Славянский- один из видов славянской вязи.

Греческий и Римский- рубленый: одинаковая толщина штриховки, нет засечек, брусковый: одинаковая толщина штрихов и прямоугольные засечки, антиква: разная толщина штрихов, заостренные с краю засечки, скругление в месте присоединения к основному штриху.

Свободный: декоративный, художественный, каллиграфический.

Курсивный шрифт- шрифт, имеющий наклон 75 градусов. Курсивные шрифты очень разнообразны и имеют большие возможности для составления авторских разновидностей шрифта. Красота заложена в самой конструкции буквы, в умении найти гармоничное сочетание размеров для составления авторских разновидностей шрифта.

Русская титульная вязь- одинаковые расстояния между главными элементами букв и расстояние между ними.

Готические инициалы- в основу написания готического письма положен принцип работы ширококонечным пером с дополнительной доработкой остроконечным пером.

Элементы шрифта:

1. Основной штрих
2. Соединительный штрих
3. Засечка
4. Засечка вертикальная
5. Внутрибуквенный просвет
6. Верхний выносной элемент
7. Нижний выносной элемент
8. Наплыв
9. Межбуквенный просвет
10. Высота прописных букв
11. Линия округлых и остроконечных букв
12. Междустрочный пробел
13. Высота строчных букв

(См. Рис. 1)

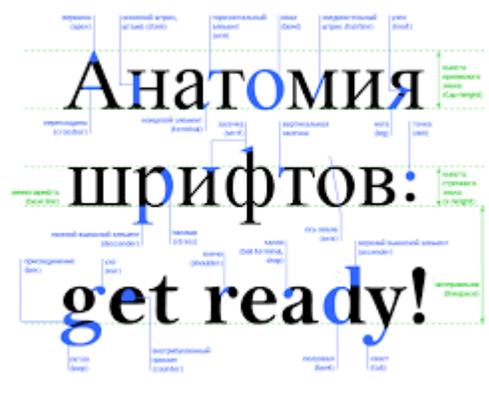

Рис. 1. Элементы шрифта

К основным штрихам относятся вертикальные штрихи и косые, направленные сверху вниз (считая слева направо). В большинстве гарнитур (но не во всех) эти штрихи толще остальных.

Соединительные штрихи — это горизонтальные штрихи и косые, направленные снизу вверх. В большинстве гарнитур они тоньше основных.

Основные и соединительные штрихи типографского шрифта соответствуют нажимным и безнажимным штрихам рукописного шрифта (почерка). Это естественно, ведь печатной книге предшествовала рукописная, и лучшие почерки

ее переписчиков служили прототипом для типографских шрифтов.

В буквах, образованных от круга или овала, основным штрихам соответствуют наплывы — утолщения, расположенные посередине высоты букв или несколько смещенные вниз (в левой половине буквы) и вверх (в правой ее половине). И эта особенность напоминает о связи типографских шрифтов с рукописными.

К важнейшим концевым элементам букв относятся: засечки — небольшие штрихи, подчеркивающие основные и некоторые дополнительные штрихи; точки и «хвостики», которыми заканчиваются некоторые штрихи.

Не только основные, но и соединительные штрихи —необходимые элементы букв. Некоторые буквы, например «и», «н», «п», отличаются только расположением соединительных штрихов. Концевые же элементы не являются необходимыми —их отсутствие не лишает нас возможности узнать ту или другую букву. Однако наличие (или отсутствие) концевых элементов и их форма в довольно большой мере определяют графический облик шрифта и влияют на его удобочитаемость.

Неодинаковая толщина штрихов придает шрифту контрастность, степень которой может быть различной. Чем больше разница между толщиной основных и дополнительных штрихов, тем контрастность шрифта резче, и наоборот. При одинаковой (зрительно) толщине всех штрихов шрифт совершенно теряет контрастность и становится монотонным.

Расстояние между основными штрихами буквы называется внутрибуквенным просветом. При небольших внутрибуквенных просветах и нормальной толщине штрихов шрифт производит впечатление узкого, вытянутого по вертикали; по мере увеличения внутрибуквенных просветов шрифт воспринимается как более широкий и округлый.

Линия, образованная нижним краем основной части букв, называется нижней линией шрифта, или нижней линией строки. Такая же линия, образуемая верхним краем букв, называется верхней линией шрифта. В некоторых буквах, например «б», «р», «ф», штрихи выходят за линию шрифта, образуя верхние и нижние выносные элементы.

Степень контрастности, степень округлости, наличие и форма засечек и других концевых элементов, расположение наплывов, длина выносных элементов — вот важнейшие признаки, определяющие основные графические особенности различных шрифтов.

Шрифтовая композиция - это гармонично связанные между собой набор букв, блоков текста и прочих участников текстового пространства, из которых составляется композиция.

Самыми наглядными примерами шрифтовых композиций в данном случае являются мемориальные доски, надгробия, памятные и въездные знаки. Однако в этих художественных объектах шрифт присутствует не всегда, так как есть не только знаковые объекты, но и информационные, а именно указания на персоналии, события, даты и географические точки.

Зачастую непростой задачей в каллиграфии является включение изображения в шрифтовую композицию ввиду различных особенностей. Одной из таких особенностей является тот факт, что шрифтовая композиция рассматривается не только целиком, но и читается в определённом порядке. Привычным для человека является чтение сверху вниз и слева направо строка за строкой.

Важно помнить, что в рамках любого проекта, основу которого составляют не только шрифты, но и графические изображения, шрифтовые конструкции вместе с остальными элементами композиции должны восприниматься как единое целое. Шрифтовые конструкции должны гармонично вписываться в структуру решения в целом, тем самым, раскрывать общую идею проекта. Шрифты и изображения не должны жить самостоятельно. Композиционное единство изображения и шрифта в шрифтовой композиции достигается путём подчинения общему пространственному ритму, близким пластическим принципам. Признаки художественного стиля, художественные особенности того или иного времени одинаково проявляются в начертаниях шрифта и рисунка. Композиционное единство шрифта и изображения может основываться не только на их сближении, но и на осмысленном, умело применённом контрасте, противопоставлении объёма и плоскости, статики и динамики и т.п.

Для достижения успешного результата не следует создавать элементы, одинаковые по массам. Чем очевиднее является разница и контраст размеров в композиции, тем интереснее является композиция в целом. Также при разработке того или иного проекта могут быть выставлены определённые приоритеты, относящиеся непосредственно к элементам шрифтовой композиции. Опираясь на эти приоритеты, текстовые блоки могут быть выражены более явно, чем графические элементы, и наоборот - текст может быть дополнением к графике, но также возможны исключительно шрифтовые композиции.

Одной из главных ошибок при ведении работы над подобным заданием может быть первоначальное создание изображения, после чего начинается подбор шрифта, зачастую не самый удачный. В этом случае шрифт будет казаться неуместным, а гармонизация элементов не будет достигнута. Поэтому работу над композицией, включающей изобразительные и шрифтовые элементы, нужно обязательно начинать и вести одновременно по отношению ко всем элементам. Изображение и шрифт должны обязательно находиться в исторической соподчиненности и соответствовать стилем той или иной эпохе.

Необходимо также иметь в виду то, что при всем своем историческом характере композиция служит современности и должна говорить современным языком. Т.е. черты современности должны неизбежно присутствовать в работе. Есть еще один признак, помогающий найти решение сочетания шрифта и изображения - это масштабное единство композиции.

Уже на первой стадии ведения работы должны быть представление о том, что главенствует в композиции - шрифтовые или изобразительные элементы. Как они будут соотноситься между собой и что это соотношение эмоционально выразит. Единство элементов шрифта и изображения - залог создания успешной композиции. (См. Рис. 2)

Рис. 2. Шрифтовая композиция

Глава 2. ТИПОГРАФИКА

Развитие технологий и шрифта.

Развитие технологий не могло не отразиться на развитии и изменении шрифта. От первых наскальных рисунков и до современной печати технологии претерпели множество изменений.

Если первобытному человеку было достаточно изобразить подручными материалами происходящее вокруг, то современному человеку требуются уже другие средства.

Переход от подручных материалов к технологиям произошел с появлением древних египтян, которые желали запечатлеть жизнь фараонах на стенах их гробниц. Они получили новые виды красок, которые использовали, как мы используем сейчас чернила. Уже тогда египтяне стали пользоваться специальными приспособлениями для письма.

Там же стали появляться первые свитки, сделанные из папируса, которые служили записками и первоначально не несли информативную нагрузку. Развитие письма привело к развитию средств его передачи.

Шрифт так же был подчинён средствам передачи, его изначальная прямая толстая линия литер, связана именно с возможностями передачи письма. Первые возможности передачи письма были связаны с довольно грубым материалом, на котором писали подручными предметами. Со временем, средства для написания, из подручных деревянных палочек, превратились в глиняные скребки (в Египте), а позже стали использоваться перья. Более эластичные стальные перья были изобретены лишь в конце XVIII в., а массовое их производство и началось только с середины XIX в.

Появление железа породило появление железных перьев, но эти железные перья не прижились, так как они были очень жёсткими и не гибкими. Появление более мягкого пергамена в раннем средневековье, дало новый толчок к развитию шрифта. Пергамен, раскрашивали в пурпурный, черный и другие цвета, а буквы наносили серебряной или золотой краской. Переплеты пестрели роскошью, книги были оформлены драгоценными камнями, золотыми и серебряными окладами.

Чтобы разлиновать лист употреблялись острый серебряный грифель или свинцовый карандаш. Только в 1125 г. для этого был использован графит.

В средние века существовало несколько рецептов приготовления чернил. Основными компонентами были: черный орех (дубовый нарост), сульфат меди и гуммиарабик. По качеству, черные чернила той эпохи были выше античных – они

были гуще и их было сложно смыть.,

Чернильницей служили рога, вставляемые в специальное отверстие в столешнице. В то время появились и переносные металлические чернильницы. Стали применяться цветные чернила, особенно - красные, приготовленные, как и в античности, на свинцовой основе. Они давали четкий алый цвет. Пользовались также зелеными, голубыми и желтыми чернилами, реже - фиолетовыми. Тогда возникли основные типы письма, составившие фундамент современных латинских и готических шрифтов. Например, каролингский минускул (*littera franciosa*) - строчный почерк, сформировавшийся в VIII-IX вв. из различных местных ответвлений римского полуунциального прописного письма, которое возникло из унциального письма после введения в него для ускорения процесса писания некоторых элементов позднего римского книжного курсива. Буквы прописного полуунциального письма в каролингском минускуле преобразовались из римского капитального письма - древней антиквы. Каролингский минускул был результатом синтеза римского унциала (полуунциала) с курсивом с элементами римского капитального минускула.

В Западной Европе к X-XII вв. каролингский минускул значительно изменился. Буквы сжались, округлые очертания приобрели угловатые ломаные формы и постепенно превратились в шрифт, который называется теперь готическим. Этот шрифт вытеснил каролингский минускул. С XVI в., в эпоху Возрождения, начался обратный процесс - готический шрифт вытеснен гуманистической антиквой, возникшей из каролингского минускула и давшей начало современному латинскому шрифту.

Рукописные книги в основном были богато иллюстрированы и украшены декоративными элементами. Средневековая считалась предметом роскоши книга и представляла собой произведение искусства. Иллюстрированные книги называются иллюминированными, а изображения носят название миниатюры. Слово "миниатюра" произошло от латинского названия красной минеральной краски — киновари (*minium*). Выполнялась миниатюра клеевыми гуашью, красками, серебром или золотом. Иллюминированная рукопись была как драгоценность. Предназначена она была для монастырей, храмов, знатных и богатых заказчиков, и должна была подходить великолепию, которым церковь и верхушка общества окружали себя.,

С развитием мануфактуры и появлением бумажных средств передачи письма, развились и средства передачи письма. Переписывание не смогло удовлетворить

спрос на появившиеся книги, и подоспевшая индустриализация помогла решить эту проблему.

Появление машин, печатающих книги, обусловлено самим временем. В многих странах, примерно в одно и то же время, появились специальные глиняные таблички, на которых вытесался текст, с помощью специальных средств. В России например, их называли «молото» и «тесало». Затем, табличка окуналась в чернила, и делался оттиск. Так появились первые печатные издания.

Индустриализация коснулась и производства книг. Бумага, выходящая из мануфактурных цехов, была уже на много мягче и тоньше, и давала больше возможностей для начертания. Шрифт стал более округлым, приобрёл разные элементы в виде завитушек, надстрочных и подстрочных элементов.

Модернизация книгопечатанья совпала с общими изменениями в технологиях производства бумаги. Ближе к XVIII веку книга всё ещё была признаком богатства, и всячески украшалась.

Революция в образовании породила необходимость в книгах, доступных всем и каждому. Ходившие в средние века среди простого люда «кватры» и «полушки» не могут обеспечить всех желающих обучаться. Поэтому, стали появляться полномасштабные книги для простого народа, которые были исполнены самым простым шрифтом, и не пестрели яркими картинками, богатым оформлением и драгоценностями.

Политика общедоступности книги получила своё развитие в XXм веке. В книгах перестали использовать инициалы, орнамент на полях, декоративные рамки, маленькие картинки и украшения текста, самостоятельные картины на целую страницу, которые были элементами декоративного оформления средневековой рукописной книги. Украшение книги минимизировалось, и остались лишь картинки по теме текста.

Средства печати модернизировались и из ручных станков, состоящих их огромных, как правило, глиняных или каменных плит, на которых наносился текст, а затем оттеснялся, станки стали механизированными. Огромные плиты превратились в небольшие, лёгкие листы с набором букв, который можно было менять.

Современное книгопечатанье ушло вперёд от этих древних технологий огромными шагами. Современные станки полностью электрифицированы и подчинены компьютеру. Верстка книги происходит так же с помощью компьютера.

Влияние технологий на шрифт и типографику.

Технологии появлялись и развивались, непосредственно влияя на шрифт и типографику. Появление новых видов красок позволило сделать типографику более выразительней. Цвета и формы типографики зависели полностью от материала и средств производства. Типографика - это графическое оформление печатного текста с помощью набора и верстки, создание облика произведения печати. Типографикой занимаются многие люди, например: наборщики и печатники, редакторы и авторы, технические и художественные редакторы, каллиграфы, художники книги и художники шрифтов. Художник-типограф занимается созданием печатной продукции, литеры, клише, политипажами и наборными линейки и становится составителем художественного языка. Типограф, как посредник между автором и читателем, помогает через печатную форму передать содержание книги более полно. Он выбирает шрифт, устанавливает форматы, набирает и верстает, то есть. компокует готовые буквы, слова, куски текста, линейки относительно друг друга и относительно колонки, страницы, листа.

Появление профессии типографа связано с развитием книгопечати и широким распространением книги, появлением афиш, рекламы, вывесок. Своими корнями художественно-типографическое мышление уходит к временам рукописной книги, с которой связан большой опыт целесообразного и красивого размещения текста на плоскости листа. С середины 15 века венецианские типографы, такие как Николай Йенсон и Альд Мануций, дают печатной книге свой специфический облик: в качестве текстового шрифта используется антиква, строго выдерживаются принцип выключки строк, равномерность интерлиньяжа, абзацный отступ как средство членения текста. В начале 16 в. шрифтовая палитра типографики обогащается курсивом, впервые награвированным Франческо да Болонья и введенным в обиход Альдом Мануцием. В 1970-80 гг. расцвет американского экспрессионизма породил Х. Любалин, Э. Пеколик, М. Виньелли и других внесших в графическую структуру изданий своего рода игровое начало, визуальное общение с читателем, дали импульс развитию фигуративной типографики, в которой буква может оказаться изображением предмета, а изображение - буквой. Большую роль в разработке шрифтов и в объединении проектировщиков шрифтов сыграла Международная шрифтовая корпорация (ITC), основанная в 1970 в Нью-Йорке Х. Любалиным и А. Бернсом.

Российская типографика не осталась в стороне, её главные достижения связаны с именами С.Б. Телингатера, В.В. Лазурского, Д.С. Бисти, В.В. Ефимова, Н.И. Калинина и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В оформительском искусстве шрифт занимает значительное, порой доминирующее место. Задача данного реферата- разобраться в художественных и конструктивных особенностях некоторых гарнитур шрифтов, познакомиться с правилами написания, построения и применения вызывающий у зрителя эмоциональные ассоциации, как любой вид искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. «Основы стиля в типографике». Брингхерст Роберт, 480 стр.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Шрифт и его элементы» [ЭР, URL: <https://students-library.com/library/read/40544-srifty-i-ego-elementy>] (дата обращения: 31.05.2019)
2. «Студбук» [ЭР, URL: https://studbooks.net/599177/kulturologiya/shriftovaya_kompozitsiya] (дата обращения: 31.05.2019)