

Школа дизайна

шрифт

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, фрактурa, ротунда)	82	Знаки валют	151
Проверьте себя	87	Математические знаки	151
		Прочие знаки	151
		Буллиты	152
2. Терминология	89	Диакритические знаки	153
Строение шрифта	90	Маркер конца материала	153
Строение засечки	98	Инициалы	155
Строение концевых элементов	100	Параграф и абзац	155
Основные термины типографики	102	Стандартные символы клавиатуры	155
Проверьте себя	128	Проверьте себя	157

4. Принципы типографики 159

Единицы измерения	160
Интервалы	165
Трекинг	166
Кернинг	166
Межсловные пробелы	167
Интерлиньяж	167
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

Ответы на проверочные
упражнения **228**

Источники **231**

Библиография **232**

Алфавитный указатель **234**

Послесловие **240**

Об авторе 240

Благодарности 240

31

33

38

38

38

40

41

41

43

44

45

47

48

49

50

51

51

51

52

53

53

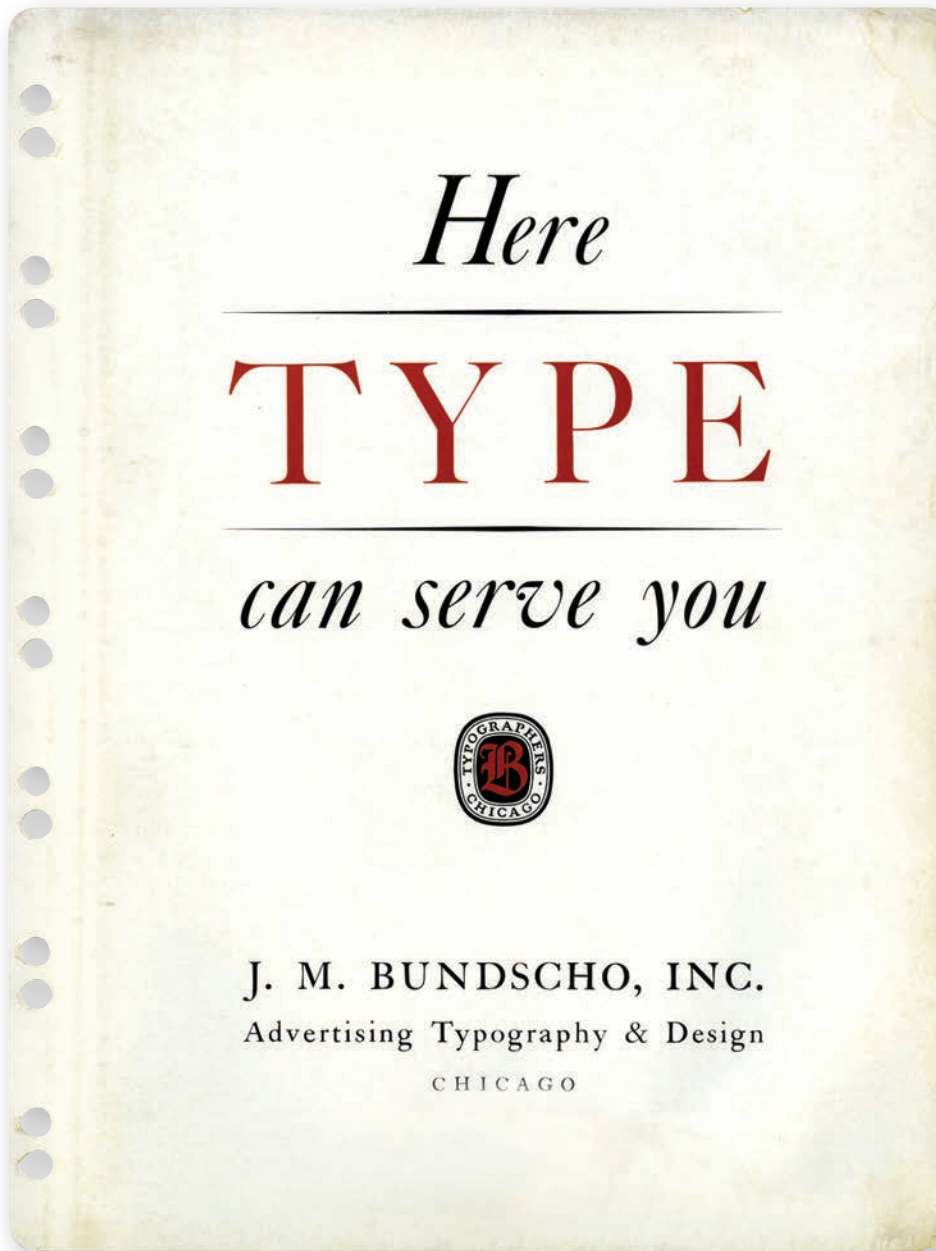
55

55

55

57

**Титульный лист каталога
словолитни, 1935**
J. M. Bundscho, Inc.
Чикаго, Иллинойс, США

proofs for
reference
only

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.

Предисловие — продолжение

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 лино типа, моно типа, 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.

Предисловие — продолжение

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.

