Лекція №5

Тема: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОШРИФТИ ТА ШРИФТОВІ КОМПОЗИЦІЇ

Шрифт (нім. Schrift, від schreiben — писати), раніше черенки́ — графічний малюнок накреслень літер і знаків, які складають єдину стилістичну та композиційну систему, набір символів визначеного розміру і малюнка.

У вузькому друкарському сенсі шрифтом називається комплект друкарських літер, призначених для складання тексту.

Шрифт (нім. Schrift, від schreiben — писати), раніше черенки́ — графічний малюнок накреслень літер і знаків, які складають єдину стилістичну та композиційну систему, набір символів визначеного розміру і малюнка.

У вузькому друкарському сенсі шрифтом називається комплект друкарських літер, призначених для складання тексту.

Група шрифтів різних видів і кеглів, що мають однакове накреслення, єдиний стиль і оформлення, називається гарнітурою.

Шрифт — це:

- Шрифт схожий на шрифт друкарської машинки (шрифт Courier New)

- Повний комплект друкарських літер певного типу й рисунку, необхідний для набору якого-небудь тексту; сукупність металевих рельєфних літер, цифр, розділових знаків у друкарській машинці.

- Комп'ютерний файл, що містить в собі всі параметри, необхідні для відтворення на екрані чи цифрових друкарських машинах текстів.

- Графічна форма літер при писанні, характер малюнка написаних літер, накреслення букв та знаків, що складають єдину композиційну та стилістичну систему.

Шрифти створюються художниками та граверами згідно з:

- вибраним задумом;

- вимогами єдності стилю та графічної композиції;

- конкретними змістовними та художньо-декоративними задачами.

Шрифти характеризуються:

- гарнітурою: об'єднанням різних за кеглем та нарисом, але однаковим за характером накреслення шрифтів;

- нахилом: прямий (regular), похилий (oblique), курсив (italic);

- насиченістю: контурний, світлий (light), угрублений, напівгрубий (semibold), грубий (bold), надгрубий (black);

- шириною: надвузький, вузький (condensed), нормальний (normal), широкий (extended), надширокий;

- ілюміновкою: оконтурений, відтінений, штриховий, орнаментований, негативний, кольоровий;

- розміром (кеглем) в пунктах (1 пункт = 1/68 дюйма).

Шрифти деяких розмірів мають свої історичні назви: брильянт — 3 пункти Дідо, діамант (4), перл (5), нонпарель (6), міньйон (7), петит (8), боргес (9), корпус (10), цицеро (12), мітель (14), терція (16), парангон (18), текст (20), подвійний цицеро (24), малий канон (36), канон (42), великий канон (48). Назви виникли задовго до появи сучасних стандартів, тому збіг їхнього розміру зі значенням в пунктах приблизний.

Одним з найдавніших шрифтів є шрифт Баскервіль, розроблений Джоном Баскервілем в середині XVIII століття.

Історія розвитку шрифтів

Першою письмовою формою передачі думки була **піктографія** — малюнки на стінах печер і на скелях.

Вузликове письмо.

Ідеографія — наступний етап після піктограм.

Ієрогліфи Стародавнього Єгипту, знаки-символи були попередниками сучасного письма. Трохи пізніше, ієрогліфи використовувалися для передачі початкового звуку назви предмета, явища, події, але повного переходу на фонетичне письмо не відбулося.

Перша абетка літера-фонетичного письма створили фінікійці. Ця абетка стала першоджерелом більшості абеток світу — грецької, латинської, кириличної та інших.

Греки вдосконалили фінікійську абетку, ввівши до неї голосні звуки-літери. Знаки літери цієї абетки дуже прості, мають чіткі лінії однієї товщини, і складаються з простих геометричних форм — кола, трикутника, відрізка. Давньогрецька абетка стала першою абеткою в Європі.

Латинська і кирилична абетки побудовані на єдиній графічній основі і виникли вони з давньогрецьких написів — капіталів.

Маюскул висікався на кам'яних плитах, колонах, тріумфальних арках. Одним з видів рукописного маюскула було письмо квадрату. Літери такого листа характеризуються плавними потовщеннями і зарубками. Вужчі і декоративні літери — рустика. Ще варіант рукописного римського письма — курсив.

У VI столітті з'являється новий стиль письма — унціал. Літери цього шрифту характеризувалися виступом кінців за межі верхніх і нижніх ліній ряду. Розвиток даного шрифту є напівунціал. Цей період став перехідним від маюскульного письма до мінускульним.

У IX столітті поширюється каролінзький мінускул — шрифт, літери якого використовуються і в наш час.

У XI-XII століттях розвивається готичне письмо. Готичний шрифт має безліч різновидів за характером накреслення: текстура, бастарда, ротунда, декоративний, ломбардські версали, а пізніше фрактура.

Круглий готичний (швабський) шрифт став перехідною формою до письма епохи Відродження. У цей час зростає увага до всього античного, копії античних текстів переписують шрифтом, що отримав назву «антиква». В цей же час з'являються перші трактати про будову літер на основі квадрата, його діагоналей і вписаного в квадрат кола. Автор трактату Лука Пачолі.

У трактаті Жофруа Торі «Квітучий луг», літери побудовані в квадраті, зі сторонами, поділеними на 10 частин.

Альбрехт Дюрер розробив свій шрифт, літери якого також вписувалися в квадрат.

Подальший розвиток мистецтво шрифту отримало в другій половині XVIII — початку XIX століть в шрифтах Дідо.

Група шрифтів різних видів і кеглів, що мають однакове накреслення, єдиний стиль і оформлення, називається гарнітурою.

Слов'янські шрифти

У XVIII столітті поряд з європейськими починають розвиватися й східнослов'янські шрифти, які до цього розвивалися самостійно, мали грецьку основу й називалися кирилиця та глаголиця.

Найдавніші шрифти — устав і напівустав — виконувалися з усією строгістю та чіткістю, за правилом «уставу», від чого й пішли їхні назви. З розвитком писемності з'явився скоропис, який відрізнявся швидким, вільним стилем, з розчерками, петлями, що виходять далеко за межі рядків. Скоропис стає мистецтвом каліграфії в XVII столітті. Ним писалися грамоти та офіційні документи.

Устав, півустав, скоропис, в'язь — це форми рукописного шрифту. У середині XVI століття з'явилися перші книги, виконані типографським шрифтом. Однією з таких книг була «Апостол» Івана Федоровича, видана 1564 року.

Новий книжковий цивільний шрифт з XVIII ст. був чіткий, округлий і раціональний. Він був синтезом традиційних шрифтів з антиквою.

Сучасні шрифти

На межі XVIII—XIX століть у мистецтві шрифтів відбулися значні зміни — з'явилися нові різноманітні шрифти для різних потреб (книг, газет, плакатів, афіш, реклами). Був розроблений новий шрифт єгипетський, який відрізнявся однаковою товщиною всіх ліній і зарубок. Трохи пізніше з'явився шрифт гротеск (рубаний), лінії літер якого були однакової товщини, але зарубок не мали. Було розроблено ціле сімейство гротескних шрифтів.

XX століття породило нові гротескні і рубані шрифти, які підкреслювали новий стиль в архітектурі та мистецтві — конструктивізм. Серед нових шрифтів користуються популярністю футура Поля Реннера, пеньо Кассандра, ербар-гротеск Якова Ербара та Gill Sans Еріка Гілла.

ХХІ століття: Шрифт Рутенія, створений Василем Чебаником, має виразні риси українськости, ґрунтується на традиціях графіки українського народу.

Види шрифтів за призначенням

Службові шрифти — текстові шрифти мають завжди менший кегль порівняно з основним текстом і світле накреслення. Вони застосовуються для текстівок, підписів авторів, виносок, вихідних відомостей.

Основні шрифти — мають просте виконання, яке не відволікає від змісту, і призначені для максимально комфортного читання довгих текстів. Текстовими шрифтами можуть бути як гарнітури із зарубками, так і рубані, але ніколи — декоративні, їх розміри коливаються від 8 п. (у довідкових виданнях) до 20 п. (у дитячих виданнях).

Додаткові шрифти — текстові шрифти мають відрізнятися від основного, але не впадати в око. їх призначення — повідомити другорядну інформацію, доповнити основний текст. Застосовуються такі шрифти для коментарів, приміток, паралельних повідомлень, матеріалів не основної тематики. Читач повинен з першого погляду зрозуміти, що він читає додатковий текст і не переплутати його з основним. Отже, додаткові тексти повинні бути світлими, розміром не більше за основний шрифт, і контрастно виділятися від основного тексту.

Видільні шрифти — текстові шрифти застосовуються для виділень у тексті або на сторінці. Такі виділення можуть бути ледве помітними — тією ж гарнітурою, але іншим кеглем, накресленням; або ж різко контрастувати малюнком, кольором, розміром. Як правило, способи виділення у виданні чітко обмежені. Акцидентними шрифтами друкують невеликі текстові фрагменти (врізи, текстові виділення, колонтитули, ініціали, приклади) через їх важкість для сприйняття — складний малюнок, щільність.

Технічні шрифти — текстові шрифти призначені для спілкування людей за допомогою різних пристроїв: екрана комп'ютера, радіотелефона, калькулятора, панелі принтера і т. ін. Наприклад, при проектуванні шрифту OCR перед А. Фрутігером постало завдання створити моноширинний шрифт таких пропорцій і пластики, щоб літери якнайсильніше відрізнялися одна від одної і щоб промінь, що їх читає, мав якнайменше шансів помилитися. Цією вимогою можна пояснити появу особливої пластики в літерах I J L і j r F M W m W. Технічні шрифти застосовуються в електронних виданнях або як ілюстрація повідомлень різних пристроїв у науковій, технічній чи навчальній літературі.[3]

Шрифтові композиції постійно використовуються в дизайні навколишнього середовища. Це - пам'ятні дошки, вивіски, написи на упаковках і етикетках промислових товарів і т.д. Написи мають не тільки інформаційне значення, але і створюють естетичну якість середовища проживання людини.

Залежно від призначення, шрифт може бути витонченим, строгим або мальовничим. Головними естетичними критеріями вибору того чи іншого шрифту є гармонійність його пропорцій, краса малюнка кожної букви, простота і зрозумілість, чіткість і відповідність. У шрифті всі букви повинні гармонійно поєднуватися один з одним в будь-яких можливих комбінаціях, бути красивими і добре читатися.

Деякі загальні правила роботи над шрифтовими композиціями

При роботі над шрифтовими композиціями слід дотримуватися настйпних правил:

- велику увагу слід приділити загальному напису композиції;

- в межах одного тексту шрифт повинен бути побудований за одним принципом;

- при виборі композиційної побудови всього напису текст доцільно розбити на частини за змістом і визначити ті групи слів, які несуть на собі найбільше змістове навантаження. Ці слова можна виконати в більшому розмірі;

- відстань між рядками може бути різною, але вона не може бути занадто великою, наприклад перевищватиє подвійну висоту букв, що може зруйнувати єдність тексту;

- занадто мала відстань між рядками також небажана, це ускладнить читання тексту.

Розташування рядків може бути симетричним або асиметричним.

Відстань між буквами залежить від обраної загальної композиції тексту. Якщо в композицію разом з текстом входить орнамент, то необхідно дотримуватися стильової єдності шрифту та орнаменту.

Починати роботу над текстом потрібно з визначення його композиції. Спочатку потрібно розрахувати розмір напису по довжині і ширині. Загальна довжина тексту складається з суми ширини букв, інтервалів між ними і інтервалів між словами. Інтервал між словами прийнято брати рівним відстані між двома буквами і плюс сама літера. Якщо в гарнітурі літери «О» і «С» мають круглі обриси, то вони розташовуються на різній відстані від, наприклад, букв з похилими бічними обрисами - «А», «Л», «Я», і ін. і букв прямокутного накреслення - «Н», «П». Інтервал між буквами «С» і «Я» або «О» і «Л» навмисно зменшується, і тоді зберігається цілісність сприйняття слова. Таким чином, в більшості шрифтів побудова інтервалів між буквами передбачає їх змінність.

Особливу групу складають так звані мальовані шрифти. Вони відрізняються індивідуальністю і великою різноманітністю форм. До мальованих відносяться шрифти древніх цивілізацій, але і сьогодні створення таких шрифтів цікавить багатьох художників-шрифтарів.

Якщо букви мають прямокутне зображення, як в художньому шрифті "гротеск", (спрощеною формою якого є "вузький архітектурний шрифт"), то для зручності розрахунку напису по довжині можна скористатися формулою:

А = I - N / N - 1, де А - це інтервал між буквами, I - довжина рядка, N - загальна довжина всіх букв в рядку без урахування інтервалу між ними, а N-1 кількість інтервалів між буквами. При такому розрахунку можна задатися умовою, що проміжок між словами дорівнює одній букві і двом інтервалам між буквами в слові.

Виготовлення шрифтових композицій прийомами макетування дозволяє сприймати букви, як елементи об'ємно-просторової композиції. Починати роботу над текстом потрібно з визначення схеми композиційного рішення. Потім напис потрібно розрахувати по довжині і висоті.

У макетуванні різноманітність поставлених композиційних завдань викликає необхідність використання різних шрифтів. Існує маса способів використання шрифту в макеті. За технікою виготовлення їх можна розбити на дві великі групи - об'ємний і плоский.