

Креатив в типографике

АВТОР: БОБ // 5 ОКТЯБРЬ, 2012 КОММЕНТАРИЕВ:14

Всем привет!

Недавно я проводил среди своих подписчиков [анкетирование](#) с целью выяснить, какие темы в графическом дизайне для них наиболее важны. Возможно, вы тоже приняли участие в этом опросе.

Так вот, по результатам опроса, одной из самых востребованных тем оказалась **типографика** (искусство работы со шрифтами и текстом).

Это и не удивительно. Я не понаслышке знаю, насколько важно дизайнеру владеть культурой работы со шрифтами. Для большинства начинающих дизайнеров **типографика** — наиболее «болезненное место». Я это вижу практически каждый день в работах своих коллег и учеников.

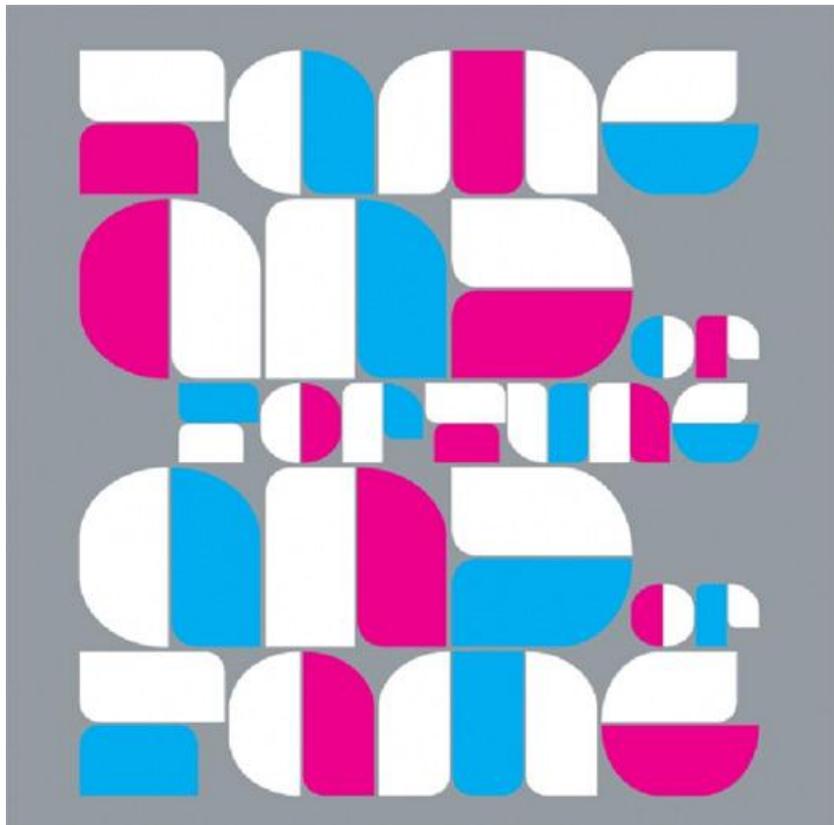
Владение типографикой, на мой взгляд, — самый точный **показатель профессионализма** графического дизайнера. Когда мне на глаза попадает чья-нибудь работа, я в первую очередь обращаю внимание на типографику. Именно на нее, а не на яркие отфильтрованные в фотопроцессе картинки.

Типографика - это не просто набор текста, а **мощнейшее средство креативного дизайна**. Не менее важное, чем фотоиллюстрация или цветочное решение.

Поэтому я решил написать серию статей, в каждой из которых расскажу об одном-двух приемах креативной типографики. Сегодня читайте первую статью из этой серии. Итак...

Дизайн начинается с буквы

Каждая буква шрифта сама по себе, независимо от своего значения и места в алфавите, может служить иллюстрацией, иконкой либо графическим знаком. Более того, она может стать центром всего вашего дизайн проекта!

Крайне важное значение здесь имеет размер букв. Не случайно многие успешные дизайнеры используют технику чрезвычайно больших букв.

Любая отдельно стоящая буква может стать выразительным графическим образом, представляющим собой, например, простой силуэт, контур, контейнер для картинки или текстуру.

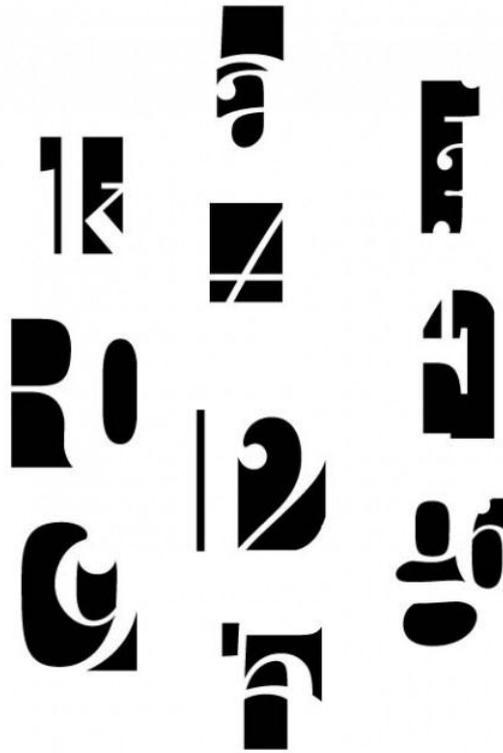
Иногда дизайнеры используют в своих работах отдельные детали букв, которые могут быть красивыми и выразительными. В этих случаях используют буквы, разрезанные на части, либо усеченные и перевернутые горизонтально или вертикально.

Чтобы не нарушить дизайн целого проекта, отдельно стоящая буква должна соответствовать типу шрифта, который вы используете.

Внутреннее пространство букв

Об этой технике я уже писал, в своей статье о негативном пространстве [«Позитивно о негативном»](#). Речь идет об использовании так называемого «отрицательного» или «негативного» пространства.

В своих работах дизайнеры частенько используют пространство вокруг буквы или внутри неё. Я бы сравнил его, пожалуй, с драгоценными камнями, вложенными в букву и придающими ей красоту и завораживающий блеск. Их правильное использование похоже на нахождение скрытых сокровищ, которые окружают нас повсюду, но не видны на первый взгляд.

Вид буквы можно изменить за счет изменения цвета, текстуры или структуры ее внутреннего пространства. Негативное пространство способно увеличить толщину титульного шрифта и создать тем самым уникальный и впечатляющий эффект.

Умело используя негативное пространство различными способами, можно создать высококлассный, креативный дизайн.

Посмотрите на логотипы компаний **The Brand Union** и **Niagara Vinters, Inc.** В них данная техника используется очень искусно.

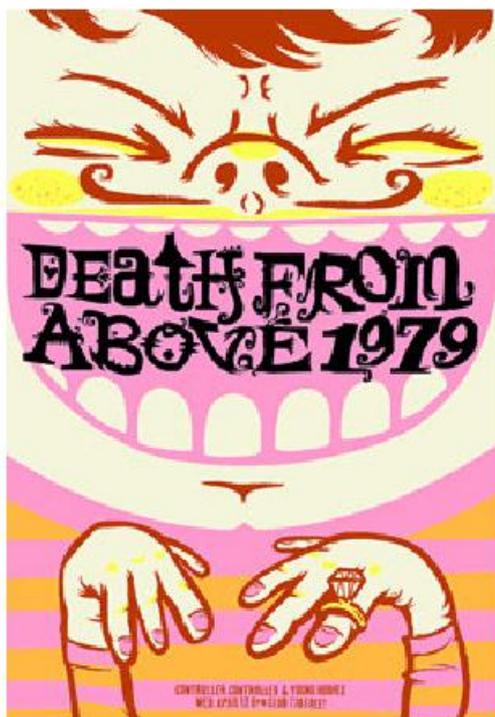
Экспрессивная и нейтральная типографика

АВТОР: БОБ // 10 ОКТЯБРЬ, 2012 КОММЕНТАРИЕВ:14

Продолжаем разговор, начатый в статье [«Креативная типографика»](#). Сегодня я расскажу вам еще о двух тенденциях в работе с текстом и шрифтами.

Экспрессивные ресурсы типографики

Интересная типографика с применением различных выразительных средств способна удивить и впечатлить даже самого искушенного заказчика или зрителя. Это могут быть и написанные вручную надписи, и модифицированная типографика, и буквы искривленной формы. Одним словом всё, что помогает тексту передать его смысл.

Хороший дизайнер не ограничивает себя в выборе средств выразительности. Но нужно помнить, что в неопытных руках свобода может стать опасным инструментом!

Экспрессивные способы выражения типографики годятся в основном для титульного шрифта, потому что текстовый шрифт должен быть читабельным. Для **экспрессивной типографики** читабельность не является основным требованием, главное — передать эмоциональное настроение сообщения.

Нейтральная типографика

В простом и нейтральном типографическом решении на первый план выходит текст.

Представителем нейтрального подхода является **Швейцарская школа дизайна**, которая руководствуется принципом: «**безукоризненность и чистота приближают нас к совершенству**». Достижение ясности и порядка – главная цель сторонников швейцарской школы.

Кстати, несмотря на то, что швейцарская школа существует уже 85 лет, ее последователи продолжают громко заявлять о себе. Например, на проходящем сейчас **25-ом Международном Биеналле Графического дизайна в Брно** (Чехия), центральное место занимают работы, выполненные именно в этом стиле.

Возможно, в одном из следующих постов я поделюсь с вами своими впечатлениями от увиденного на этой выставке.

Нейтральность окутана холодной элегантностью, которая может быть как классической, так и современной. Всё зависит от того, какой тип шрифта использует дизайнер – с засечками или без засечек, и от степени выразительности выбранного шрифта.

Возьмем, к примеру, такой нейтральный шрифт как **Helvetica** – он предназначен для универсального широкого использования, а его задачей является выражение идентичности марки, проекта или продукта.

Классик мирового графического дизайна – [Массимо Виньелли](#) уверен, что благодаря своей абсолютной нейтральности, **Helvetica** является безмерно податливым и полезным шрифтом. На

безупречный и элегантный стиль Массимо Виньелли не влияет мода вот уже более четырех десятилетий.

В то же время, такая легенда мирового дизайна, как *Паула Шер*, считает этот шрифт бесформенным, пустым, бездыханным и бессодержательным.

Разработанные ей фирменные стили для **Citibank** и **Tiffany & Co** впоследствии стали одними из наиболее часто цитируемых примеров обновления классических американских брендов.

Некоторые дизайнеры считают нейтральную типографику нудным и банальным упражнением.

Вышедший на экраны в 2007 году фильм «Гельветика» режиссера Гарри Хаствита рассматривает, в частности, вопрос о том, является ли нейтральность необходимым свойством типографических проектов или всего лишь усиливает анонимность и незначительность.

Если Вы не видели этот замечательный фильм, то приглашаю вас посмотреть его прямо сейчас!

<http://vimeo.com/11893163>

Способы акцентирования текста

АВТОР: БОБ // 17 ОКТЯБРЬ, 2012 КОММЕНТАРИЕВ:10

Продолжение. [Начало темы здесь.](#)

В продолжение нашей темы, сегодня мы рассмотрим несколько способов акцентирования текста.

Акцентирование текста с помощью начертаний шрифта

Важнейшей задачей композиции является **акцентирование** внимания зрителя. Один из способов акцентирования – применение стилей начертаний шрифтов.

Дизайнер может использовать шрифты в рамках одного семейства, изменяя только начертание (или стиль) шрифта.

Большинство гарнитур уже имеет встроенные стили (жирное, полужирное, наклонное и т.п.), поэтому для применения к тексту того или иного начертания достаточно выбрать необходимый стиль из списка стилей гарнитуры. Кегль гарнитур при этом может быть одинаковым.

Frutiger 45 Light
Frutiger 46 Light Italic
Frutiger 55 Roman
Frutiger 56 Italic
Frutiger 65 Bold
Frutiger 66 Bold Italic
Frutiger 75 Black
Frutiger 76 Black Italic
Frutiger 95 Ultra Black

Используя различные начертания одного и того же шрифта, можно, в качестве приема оформления, например, написать 2 слова без пробела – при этом они останутся визуально различимы и не утратят смысла.

креативная типографика

Акцентирование с помощью «типографического цвета»

С помощью стиля начертания можно выделить вступительный абзац или любое другое место в тексте. Это довольно простой, но вместе с тем, наиболее практичный способ акцентирования текста.

<p>Two decades ago, when they first began buying homes, the Donegans decided that creating a beautiful garden would be a weekend pastime they could share. "I hated boring yards!" Lorene, a writer who specializes in 19th century New York history, recalls. "Even though the yard was nearly two acres, we knew it could be a magic place."</p> <p>Lorene and Joe shared a vision of natural foliage mixed with fragrant native flowers, with a border of wild raspberries. Together, the couple created a tranquil, comfortable garden that includes both annuals – many in raised beds – and perennials. Roses in many vivid colors add the final touch.</p> <p>A major task for the retired couple each spring is the raking and removal of more than 100 garbage bags full of leaves, applied as a winter compost cover the previous fall to the many rose bushes. Eventually, the decomposing leaves become mulch used on perennials, except in winter, when the soil at the base of some bushes is kept bare.</p>	<p>Two decades ago, when they first began buying homes, the Donegans decided that creating a beautiful garden would be a weekend pastime they could share. "I hated boring yards!" Lorene, a writer who specializes in 19th century New York history, recalls. "Even though the yard was nearly two acres, we knew it could be a magic place."</p> <p>Lorene and Joe shared a vision of natural foliage mixed with fragrant native flowers, with a border of wild raspberries. Together, the couple created a tranquil, comfortable garden that includes both annuals – many in raised beds – and perennials. Roses in many vivid colors add the final touch.</p> <p>A major task for the retired couple each spring is the raking and removal of more than 100 garbage bags full of leaves, applied as a winter compost cover the previous fall to the many rose bushes. Eventually, the decomposing leaves become mulch used on perennials, except in winter, when the soil at the base of some bushes is kept bare.</p>
--	--

Большую роль при акцентировании шрифта играет **интерлиньяж** (расстояние между строками текста) и **межбуквенное расстояние**. Правильное распределение строк и слов в абзаце способно изменить так называемый **«типографический цвет»** текстового блока, т.е. сделать цвет текстовой массы темнее или, наоборот, светлее.

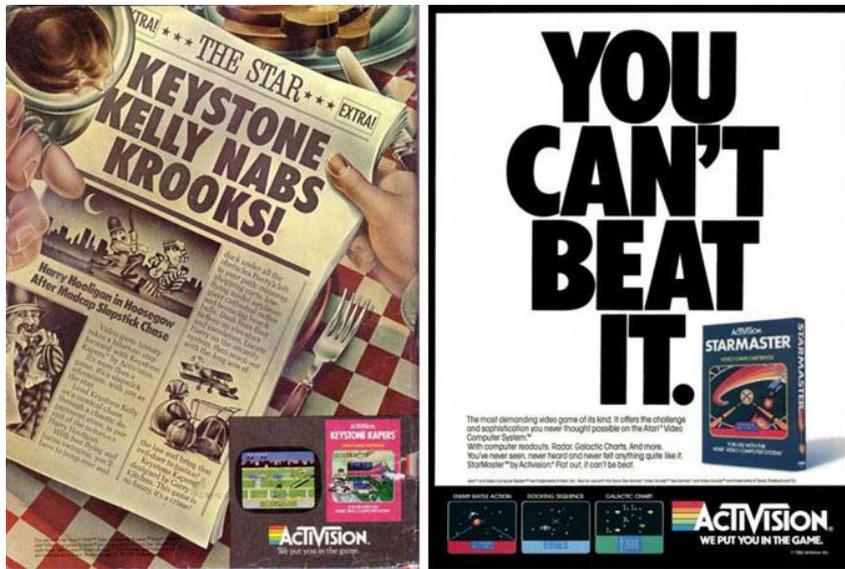
Light	<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute</p>
Dark	<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>

Если того требует содержание, текст можно разделить на несколько колонок и одновременно присвоить ему различные стили начертания шрифта.

Как правило, к многоколоночному расположению текста дизайнеры обращаются при верстке газет и журналов. Для лучшего восприятия и усвоения текста его также разбивают на большое количество **смысловых единиц** – абзацев, врезок, сносок и т.п. И здесь использование различных начертаний шрифта тоже бывает очень уместно.

Акцентирование с помощью размера шрифта

Больше не значит лучше, однако, если фраза написана крупным шрифтом, она быстрее привлечет внимание. Поэтому, чтобы заинтересовать зрителя, используйте крупный шрифт.

Немаловажную роль имеет также расположение текста. Простой, но эффективный способ привлечь внимание к тексту – расположить его в наиболее выгодной позиции. Например, в верхней части страницы.

Даже небольшое увеличение размера шрифта, может послужить хорошим акцентированием фрагмента текста.

Начать набирать текст лучше всего шрифтом меньшего кегля. Постепенно увеличивайте размер шрифта и понаблюдайте, какой эффект приносит такая трансформация.

Ярко выраженный, увеличенный шрифт всегда будет в более выгодной позиции. Помимо размера, на иерархию шрифта влияет и его стиль.

Однако хочу обратить ваше внимание на одну вещь: если вы хотите наложить шрифт на картинку, текстуру или на другой шрифт, никогда не забывайте о **читабельности** полученного результата!

LIL WAYNE NE

**there
is none
other**

HE'S OUT-GAPPIED,
OUT-SELLING,
AND OUT-THINKING
EVERYONE
ELSE IN
THE MUSIC WORLD.
SO WHY IS LIL

**WAYNE
FREAKING OUT?**
BY JONATHAN
PHOTOGRAPHS BY
BENNETTS

Креативная типографика в видео

АВТОР: БОБ // 24 ОКТЯБРЬ, 2012 КОММЕНТАРИЕВ:4

Слова, слова, слова...

Какую роль они играют в графическом дизайне? С точки зрения дизайнера, слово – это не просто набор букв, передающий некое сообщение. Форма, начертание и местоположение слова на листе или экране – это наиболее яркая и точная иллюстрация заложенного в него смысла.

Слова и даже отдельные буквы, оформленные определенным образом, могут вызвать широкий спектр эмоций – от гнева до вожделения. Не удивительно, что графический дизайнер может обрести огромную власть над своей аудиторией – исключительно **при помощи подбора шрифтов** и способа их использования.

В продолжение темы **креативной типографики** ([начало здесь](#)) я хочу показать вам несколько мастерски сделанных **видео-роликов**, каждый из которых демонстрирует, как дизайнер может управлять вниманием зрителя с помощью шрифтов и композиции.

Типографика – 1

Этот ролик, названный просто «**Типографика**», представляет своеобразную креативную концепцию отображения текста для караоке. Это студенческая работа молодого дизайнера из Стамбула [Йигита Хепсеф](#) (Yigit Hepscev).

<http://player.vimeo.com/video/2312924>

Типографика – 2

Как и предыдущее видео, эта студенческая работа также названа «**Типографика**». Здесь тоже используется **типографическая анимация**, воспроизводящая лирическое стихотворение Тайлора Мали ([Taylor Mali](#)). Автор ролика – Рони Брюс ([Ronnie Bruce](#)), студент из Temple University, США.

<http://player.vimeo.com/video/3829682>

Typolution

Следующий короткий ролик называется «**Typolution**». В названии прослеживается слияние слов «Typography» (типографика) и «Evolution» (эволюция, развитие).

Здесь великолепно изображен процесс эволюции, исключительно при помощи типографики. Буквы, цифры и знаки шрифта «рисуют» на экране целые картины в мельчайших деталях.

Этот замечательный ролик был создан мультимедийным дизайнером Оливье Беадоном ([Olivier Beaudoin](#)).

На мой взгляд, это одна из наиболее талантливых работ в данной категории. Обратите внимание, как буквы, цифры и знаки препинания, из которых состоят все объекты, преобразуют их в совершенно другие изображения. Также отмечу, что синхронизация типографических элементов и фоновая музыка здесь довольно изобретательны.

<http://youtu.be/zVPfTlpCKaw>

Ya no sé qué hacer conmigo

Конечно, интересные типографические видео создаются не только на английском языке. Следующий ролик нам это доказывает как нельзя лучше. Перед вами работа уругвайской компании **Milagrito Films**, соответственно на испанском языке.

Это совершенно потрясающее видео совмещает в себе элементы стиля ретро, средства современной анимации, музыку и слова.

Я ни слова не понимаю по-испански, но исполняемая в ролике песня из альбома **El Cuarteto de Nos** приводит меня в необъяснимое состояние экстаза. Не случайно количество просмотров [этого видео на YouTube](#) уже приближается к 6-ти миллионам.

Как видите, область применения **креативной типографики** не ограничивается полиграфией и вебом. Не менее успешно типографика может быть использована и в видео.

Мир дизайна не стоит на месте, а постоянно развивается и совершенствуется, а потому появляются и будут появляться все новые формы применения типографики, способные изменить привычные представления о дизайне и раздвинуть рамки традиционного мышления.

<http://youtu.be/y9LInLTH87U>

Шрифт как образ

АВТОР: БОБ // 26 ОКТЯБРЬ, 2012 КОММЕНТАРИЕВ:8

Продолжение. Начало темы [здесь](#).

Как вы могли убедиться в [предыдущем посте](#), сегодня типографика становится всё более интересной в художественном плане, приобретая новые, самые необычные формы применения. В продолжение темы **креативной типографики** сегодня я вам расскажу о шрифтовой иллюстрации.

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.

Когда рисунок подчиняется движению строчек, включаясь в их ритм, **изобразительно-шрифтовая композиция** достигает своего единства.

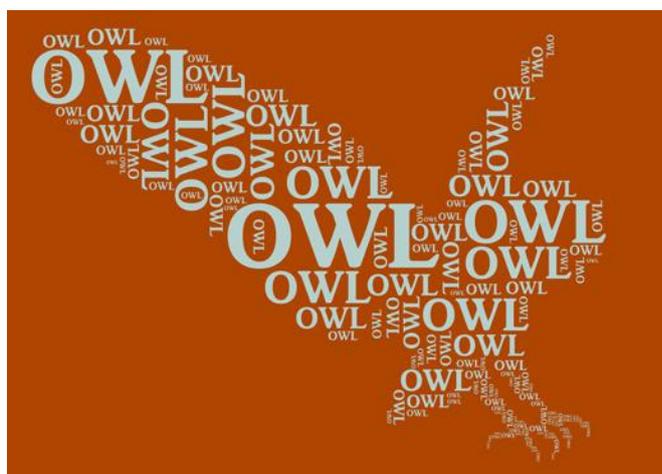
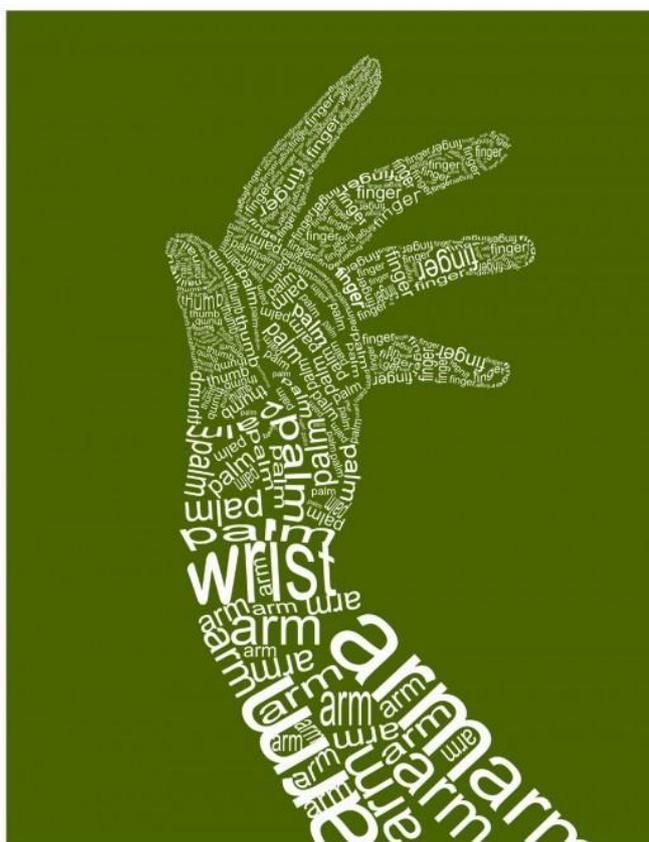
Настоящие искусные каллиграммы могут быть довольно замысловатыми. Для их прочтения читателю требуется хорошее воображение и наблюдательность.

Хорошие каллиграммы часто выполняют вручную и для их создания необходимо определенное художественное мастерство. В качестве известных примеров таких каллиграмм можно вспомнить образцы искусства **исламской каллиграфии**.

Буквы, цифры, знаки – всё в дело!

С появлением компьютерных графических программ искусство шрифтовой иллюстрации предельно упростилось. Одна из самых простых техник создания таких псевдокаллиграмм состоит в простом заполнения контура иллюстрации различными фрагментами текста, словами, буквами или цифрами.

Но при всей кажущейся простоте такой «каллиграммы», эта работа требует воображения и большой аккуратности. Создавая шрифтовую композицию, важно соблюдать параметры полей и аккуратно настраивать выравнивание текста.

Если в параметрах абзаца выставить режим «выравнивание по центру» или «полная выключка», то могут образоваться неровные, «рваные» поля и неравномерные промежутки между словами и буквами. Как вы понимаете, ничего хорошего от этого ожидать не приходится. В результате понадобится все переделывать.

Конечно, если Вы опытный иллюстратор, то вам не составит особого труда создать каллиграмму. Смело заполняйте выдуманную форму шрифтом! Главное, чтобы все изменения текстуры рисунка были оправданы.

Техника шрифтового «рисунка» довольно проста – для тонирования и усиления контраста в иллюстрации обычно используют более крупный шрифт и более контрастное начертание. Также желательно, чтобы в текстуре «рисунка» не было неоправданных пробелов или слишком «сложных» мест.

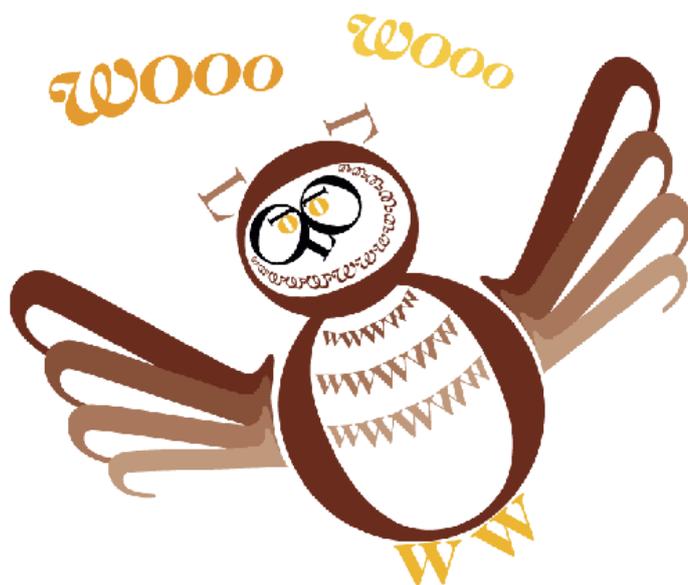
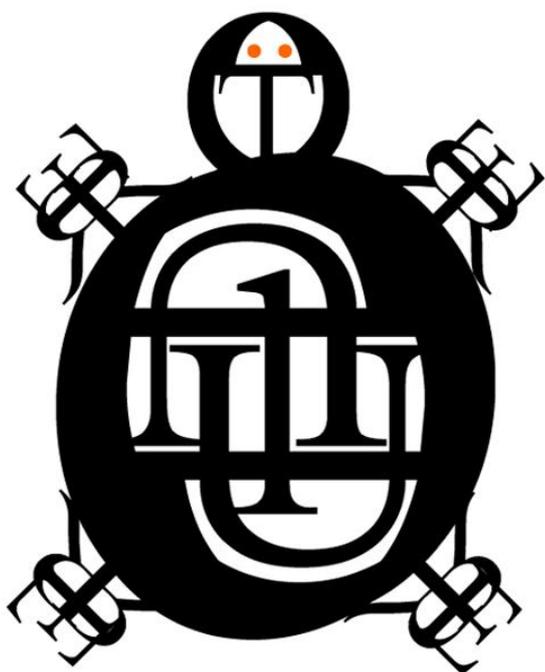
Шрифт как иллюстрация

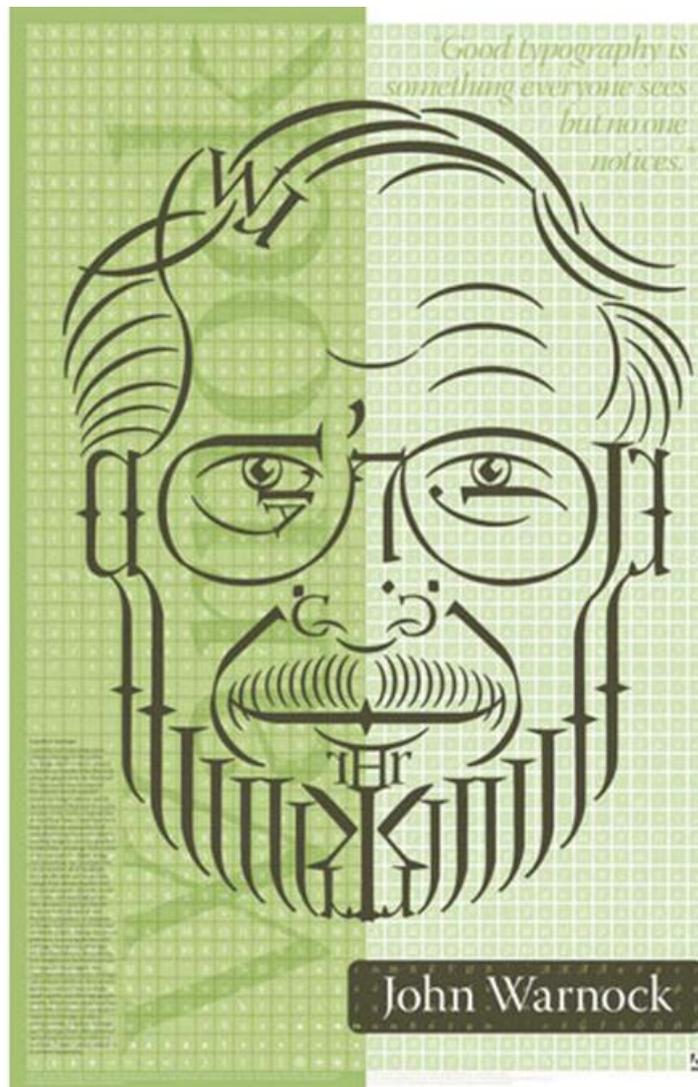
Известный живописец и график, мастер иллюстрации и шрифтового искусства, представитель стиля конструктивизма, [С. Б. Телингатер](#) писал: *«Образ шрифта это тоже мысль, только выраженная художественными специфическими средствами».*

Одним из самых интересных моментов в работе со шрифтами является возможность создавать иллюстрации, **используя формы и начертания букв**. Для дизайнеров, которые любят «поиграть» с буквами, это обширные и бесконечные возможности проектировать, творить, создавать картинки.

Здесь буквы играют роль строительных кирпичиков. С их помощью можно создавать изображения, обращенные к зрителю, как на текстовом, так и на визуальном уровне.

В качестве примера я обратился к работам дизайнера [Roberto de Vicq de Cumptich](#):

Продолжение следует...