Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций

о способах сочетания шрифта с изображением или орнаментом.

Частенько можно услышать, что не удается "привязать" надпись к картинке. Результатом таких мучений становятся работы, где *отсутствует единство композиции*, которые разваливается на две свои составляющие части - изобразительную и шрифтовую.

Основная причина подобного недостатка в том, что неправильно понимают природу связи надписи и рисунка. Привязывание одного элемента к другому, приблизительной и чисто внешней подгонкой стилевых и масштабных признаков — это неверная установка, от которой надо навсегда отказаться. *Шрифт и изображение в одной композиции это единый комплекс.*

Что это значит? *Прежде всего, автор должен решать вопрос изображения и шрифта одновременно, в неразрывной связи того и другого.*

Что такое единство шрифта и изображения в композиции?

В чем оно должно проявляться?
1. в единстве стиля и в общих признаках.Если взять, к примеру, русскую рукопись или фрески древних храмов, то нельзя не обратить внимания на то, что уже в давние времена шрифт осознавался как выразительный элемент изобразительного искусства. Вспомните, сколь естественно и в то же время изобретательно вплетается шрифт в общий стиль и характер изображения в книжной миниатюре! Их нельзя назвать просто буквами, годными лишь для прочтения. Нет. Буквы в своем написании несут единое с изображением выразительно-стилевое начало (Рис.1).

Рис. 1. Композиция. В. Тоотс

Часто приходится сталкиваться с тем, что эта тема у некоторых начинающих сводится только к вопросу - антиквой или гротеском лучше "дополнить" изображение? Причем характер того и другого шрифта понимается довольно примитивно, сводясь к одному: контрастный ли он, имеет засечки или нет?

Так упрощать - значит не иметь никакого, представления о существе проблем, встающих в данном случае перед дизайнером.
2. признаком единства можно считать единство смысловой логики изображения и надписи.
Каждому ясно, что к шутливой картинке больше всего подходит такой же "шутливый" шрифт. Можно даже, вопреки правилам, дать текст разными по стилю буквами, в одном слове соединить различные гарнитуры и т.д. Причем это можно подчеркнуть, что бы передать пестроту и разнообразие. Это самый простой пример.

Шрифт должен соответствовать стилю и смыслу изображения. Торжественность, праздничность, лирический или героический мотив - все это должно находить свое отражение и в характере шрифта.

В подобных работах не стоит, сделав графику, "пришивать" потом к ней шрифт. В этом случае шрифт всегда будет "чужим". Если композиция уже в сознании автора представляется разделенной на две части, то заметно искусственное разъединение надписи и изображения.

Поэтому работу над композицией, включающей изобразительные и шрифтовые элементы, нужно обязательно начинать и вести одновременно по всем элементам. Надо постоянно помнить, что надпись и изображение - это части одного организма.

Изображение и шрифт должны обязательно находиться в исторической соподчиненности и соответствовать стилем той или иной эпохе. Это касается не только исторических тематик, но и современных. Ведь современность находится не вне истории. Это всего лишь звено в непрерывном историческом процессе…
Смысловая нагрузка шрифта

Выбор шрифт зависит от оформляемого объекта и содержания надписи. Содержание текста часто подсказывает, какой необходимо выбрать шрифт. В зависимости от рисунка и композиционного расположения букв можно получить самые различные образы.

Шрифт может быть

торжественным и праздничным,

спокойным и напряжённым,

динамичным и статичным,

может отображать различные исторические эпохи и черты национальной культуры.

Если решение соединения образа шрифта и содержания текста найдено верно, то зритель, даже не прочитав текста, будет знать, о чём пишется в нём.

Например, шрифт построенный по мотивам кириллицы, сразу даёт понять, что речь идёт о древней истории нашей страны.

Шрифт может отражать национальные и специфические черты. Так, угловатый готический шрифт рождает образ средневековой Германии, а лёгкие перекрёстные штрихи иероглифов ассоциируются с культурой Китая или Японии.

Таким образом в шрифтовой композиции надписи, помимо её содержания, *большое значение имеет выразительность шрифта*, *его эмоциональное воздействие на зрителя*.

Как правильно скомпоновать надпись и рисунок в композицию? В соответствии с пластикой рисунка (первый признак единства). Ведь рисунок на какую-либо историческую тему может быть выполнен по-разному. Так и шрифт к этому рисунку должен ему соответствовать.

Но помните - *не рекомендуется просто реставрировать тот или иной исторический шрифт.* Нужно иметь в виду, 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 рисунка, - это масштабно

Автор должен сразу (уже на первой стадии работы) представлять себе, *что главенствует в композиции - шрифтовые или изобразительные элементы. Как они будут соотноситься между собой и что это соотношение эмоционально выразит.*

Что будет, если все вышесказанное не учтено?
А то, что результат будет "ни два, ни полтора", т.е. неопределенный и случайный. Однако единство шрифта и изображения не исчерпывается только количественным соотношением того и другого.
Большое значение здесь имеет и степень цветовой насыщенности элементов.

Замечено, что многие неопытные и начинающие аторы *не в меру увлекаются "объемными шрифтами".* Объясняется это просто: стремлением сделать надпись более весомой и эффектной. Только злоупотреблять этим приемом не следует.

Например, при строго плоскостном изображении объемный (рельефный) шрифт, как правило, входит в противоречие с необъемным характером изображения и вступает с ним в конфликт. *В результате вся композиция распадается на куски.*

Вообще к объемному шрифту нужно относиться очень осторожно. Казалось бы, в фотографию, с ее глубинной пространственной перспективой, сам собой просится объемный шрифт для усиления впечатления "глубинности" и тем самым большей завершенности. Но это только кажется.

Если посмотреть на лучшие образцы плакатного и рекламного искусства, то можно заметить, что при использовании в них фотоизображений, шрифт все-таки (в подавляющем большинстве случаев) предпочитают давать плоским. Почему же так?

Всякая композиция строится с учетом изобразительной плоскости. А объемный рисунок (или фото) ее зрительно разрушает. И вот, чтобы нейтрализовать этот иллюзорный прорыв плоскости, *предпочитают пользоваться именно плоскостными шрифтами, которые уравнивают объемное изображение с плоскостью.*

Включение шрифта в изобразительную композицию - очень частая и совсем непростая задача. Ведь шрифт - это очень своеобразное искусство:

1. он носит условный, знаковый, а не изобразительный характер.

2. шрифтовая композиция не только рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке, строка за строкой, сверху вниз и слева направо. Любая надпись имеет определенную динамику и последовательность, развернута не только в пространстве, но и, если так можно выразиться, во времени.

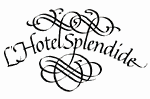
Все это делает композицию шрифта с изображением очень специфичной, отличает ее от большинства видов декоративного и изобразительного искусства. Все искусства постоянно сталкиваются, соединяются в композициях синтетического характера, где шрифт, орнамент и предметное изображение оказываются частями одного целого, живут вместе и не мешают друг другу.

Автор должен хорошо уметь связать шрифт с орнаментом или изображением самого разного характера. А для этого одного лишь владения принципами шрифтовой, орнаментальной и изобразительной композиции, взятыми по отдельности, будет явно недостаточно.

У изобразительной и шрифтовой композиции есть не только различия, но и общие черты. Они и помогают приводить их к "единому знаменателю". Изображение и шрифт могут быть подчинены общему пространственному ритму, близким пластическим принципам. Признаки художественного стиля, художественные особенности того или иного времени одинаково проявляются в начертаниях шрифта и рисунка. В распоряжении дизайнера есть различные способы зрительного подчинения шрифта изображению или наоборот изображения - шрифту.

Композиционное единство шрифта и изображения может основываться не только на их сближении, но и на осмысленном, умело примененном контрасте, противопоставлении объема и плоскости, статики и динамики и т.п.

Построение цельной орнаментально-шрифтовой композиции облегчается тем, что шрифт и орнамент носят двухмерный, плоскостной характер и предполагают ясную ритмическую организацию. Найдя для букв и узоров общий ритм, сходную пластику, близкую насыщенность цветом можно добиться слияния шрифта с орнаментом в единый образ.

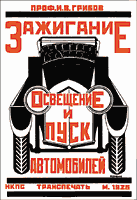

Рис. 2. Композиция. Ч. Пирс

Выразительная пластика шрифта, его ритм могут использоваться в чисто декоративных композициях. Иногда шрифт при этом сохраняет и значение, как бы, зашифрованного текста, подобно древнерусской вязи.

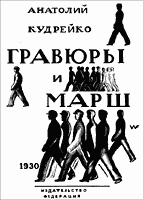
Добиваясь возможно большего единства надписи и изображения, художники-конструктивисты в конце 1920-х годов пытались строить изображения из наборных, типографских материалов - скобок, знаков, линеек различной толщины и проч. Обложки и плакаты, выполненные в этой своеобразной технике, действительно получались очень цельными. Изображение в них плотно лежит на бумаге, держит плоскость.

Рис. 5. Плакат. В. Лебедев

Плоскостной схематизированный рисунок плакатного типа легко увязывается с надписями, трактованными так же плоскостно, с буквами упрощенного рисунка, как бы набитыми по трафарету.

Рис. 6. Обложка. А. Родченко

Хорошее единство изобразительно-шрифтовой композиции достигается в тех случаях, когда рисунок подчиняется движению строчек текста, включается в их ритм. Такое изображение строится не в глубину, а прямо на плоскости, вдоль которой направлено движение фигур. Фаворский, специально изучавший законы связи изображения со шрифтом, называл такую плоскость "двигательной" поверхностью.

Рис. 7. Обложка. В. Фаворский