

Рис. 3.2. Готический шрифт

Европы и Америки, пишущими на разных языках. Знаки латинского алфавита четко читаются в строке. В изгибах и утолщениях округлых линий ощущается упругость. Латинский шрифт — яркий пример устойчивости шрифтовой культуры.

В середине XV в. Иоганн Гутенберг изобрел литеры и печатный станок. Наступил новый эволюционный этап — от рукописной книги был совершен переход к книгопечатанию. Поначалу в печатных книгах копировали рукописные шрифты.

Первые брусковые шрифты и гротески (рис. 3.3) появились в Англии в начале XIX в. Их отличает особая форма засечек.

В Древней Руси во второй половине IX в. монахи Кирилл и Мефодий создают на основе греческой азбуки славянскую, получившую широкое распространение. Так возникла *кириллица*. Известно несколько рукописных форм кириллицы: *устав*, *полуустав*, *скоропись* и *вязь*.

Шрифт *устав* выглядел величественно и устойчиво. Основные вертикальные штрихи выполнялись пером с широко срезанным концом, а боковые — более тонкими упругими линиями. Наиболее известны трактаты «Остромирово евангелие», выполненное дья-

а

б

в

г

Рис. 3.3. Шрифты:

а — брусковый; б — рубленый; в — рукописный; г — декоративный

коном Григорием, и «Изборник» Святослава, созданный в 1073 г. в Киеве.

Шедевр древнерусского письма — «Буквица словенского языка» — рукопись XVII в. в виде почти восьмиметрового свитка, украшенного цветными рисунками, выполненными пером. Азбука предлагает великолепное разнообразие написания каждой буквы (рис. 3.4).

Первое место занимают большие, украшенные растительным орнаментом инициалы. Ниже следуют более простые буквы устава, из которых две-три нарисованы красной краской. Между ними размещено множество мелких букв скорописи, дающих довольно основательный обзор разных вариантов.

С конца XIV в. в русской рукописной книге тяжеловесный устав сменяется более легким полууставом. В нем заметно живое

Рис. 3.5. Вязь

Рис. 3.6. Шрифт № 3 (С. М. Чехонин) [24]

Рис. 3.7. Варианты начертаний буквы «Е» сверху вниз: прямого, наклонного, прямого скорописного и наклонного скорописного (С. М. Чехонин) [25]

началось возрождение искусства каллиграфии, которое активно используется и в современном дизайне. Ювелирная отточенность и богатство русской каллиграфии — неисчерпаемая сокровищница.

Для первых послереволюционных лет характерны подвижные сложные шрифтовые композиции С. М. Чехонина. Его буквы динамичны, остроугольны, поверх них могла накладываться фактура, штриховка, рисунки (рис. 3.6, 3.7, 3.8).

Художник в равной мере использовал разные варианты, не отдавая предпочтение ни одному из них. Он мог даже совместить разные шрифты в одной надписи, добиваясь необходимой декоративной выразительности.

Рис. 3.8. Шрифт № 26 (С. М. Чехонин) [24]

В одной из лучших своих декоративных работ С. М. Чехонин изображает театральный балаганчик с уродливыми масками, фокусами, клоунами и рожицами: А — арлекин; Б — балерина; В — веера; Г — гордость; Д — дурак (дубина); Е — ермошка (русский петрушка); Ж — жадность; З — звездочет; И — игроки; К — клоун; Л — лунь; М — маски; Н — ноты; О — оркестр; П — прыгуны; Р — рожица; С — сатира; Т — трагедия; У — успех; Ф — франт; Х — храбрость; Ц — цирк; Ч — чудак; Ш — шалуны; Щ — щекотка; Э — элегия; Ю — юмористы; Я — я.

Художник сочиняет гротескные образы арлекина, балерины, дурака, чудака, франта, явно иронизируя над ними. Он придумал максимально геометризированный и монолитный сплошной шрифт, буквы которого составлены из треугольников, квадратов и кругов, а внутрибуквенные просветы практически отсутствуют.

Конструктивисты предельно упростили шрифты, свели их к четким геометрическим формам без засечек. Использовались динамичные композиции по диагонали и вертикали. Строки часто пересекались буквами разного масштаба, включенными сразу в два слова. Круговые и спиральные композиции вносили в книжную графику стремительность вихревого движения.

В советское время развивали шрифтовую культуру такие замечательные мастера, как В. А. Фаворский, И. Ф. Рерберг, С. М. Пожарский, С. Б. Телингатер, Е. А. Ганнушкини и др. Широкое международное признание получило творчество эстонского мастера В. Тоотса.

На стиль современного шрифта активно воздействуют новейшие технические разработки. Компьютерные технологии позволяют создавать самые фантастические варианты, однако и каллиграфия остается в почете.

3.2. ЭЛЕМЕНТЫ ШРИФТА

В шрифтовом дизайне существует много правил. К элементам шрифта относятся: базовая линия и линия роста, кегль, трекинг, кернинг, контрастность, насыщенность, очко, внутрибуквенный просвет, апертюра, интерлиньяж, засечки, капля и др.

Базовая линия — линия, на которой размещаются знаки. Линия роста показывает высоту строчных букв.

Кегль — размер буквы по вертикали, включая верхние и нижние выносные элементы; величина площадки, на которой размещается знак. Он измеряется в типографских пунктах.

Рис. 3.9. Схема элементов шрифта (гарнитура Литературная)

Трекинг — равномерное расстояние между буквами.

Кернинг — избирательное расстояние между буквами. Это позволяет регулировать расстояние между открытыми и закрытыми буквами, добиваться целостного впечатления от надписи. Кернинг может быть как положительный, когда знаки раздвигаются, так и отрицательный, когда знаки вдвигаются друг в друга. Существуют так называемые *кернинговые пары* (например, AV, ТД и т.д.), в которых необходимо осуществлять коррекцию.

Рассмотрим элементы начертания буквы (рис. 3.9). У нее есть основные штрихи, как правило, вертикальные, поперечные, соединительные штрихи. Соотношение ширин основных и поперечных штрихов составляют **контрастность**: бывают шрифты сверхконтрастные, среднеконтрастные, малоконтрастные и неконтрастные (с одинаковой толщиной всех штрихов). **Насыщенность** определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков.

Очко характеризует величину строчного знака (буквы) относительно кегля шрифта и величины прописного знака. Шрифт может быть с крупным и мелким очком.

У округлых букв важна ось овала, наплывы. В построении шрифтовой гарнитуры большое значение имеют внутрибуквенные просветы, обязательно учитывается открытость и закрытость буквы.

Внутрибуквенный просвет — внутренняя часть знака, белое поле, частично или полностью находящееся между его элементами. Может быть закрытым или открытым. Степень открытости может

различаться в зависимости от конструкции знака и особенностей гарнитуры.

Апертура — степень открытости рисунка букв, таких как С, Е, Э и т. д.

Различают закрытые шрифты (Helvetica), полузакрытые (Akzidenz Grotesk) и открытые (Futura). В них оценивается апертура. Если рядом находятся две открытые буквы, то расстояние между ними уменьшается.

По пропорциям буквы алфавита делятся на следующие категории: узкие (Р, В, Г, Е, К, З), нормальные (Н, П, И, А, Ц), широкие (Ж, Ш, М, Ю). Некоторые строчные буквы имеют выносные элементы за пределы строки. Они могут быть верхними и нижними, прямыми, а также образующими петли или хвосты.

К базовым понятиям относится *интерлиньяж*.

Интерлиньяж — междустрочный пробел, расстояние между базовыми линиями соседних строк. Он состоит из размера кегля и расстояния между строк. В компьютерной верстке его обычно называют «межстрочный интервал».

Засечка (она же «сери́ф», она же serif) — короткий, обычно перпендикулярный штрих по обеим сторонам основного штриха. Засечки различаются по форме (треугольные, прямоугольные/брускообразные, закругленные, шипообразные и т. д.) и направленности (горизонтальные, вертикальные, наклонные). Несмотря на небольшой размер, засечки имеют большое значение в образовании рисунка шрифтов. Считается, что засечки направляют движение глаз вдоль строк и способствуют связи букв в единую линию, облегчая восприятие текста.

Капля (она же каплевидный элемент) — овальное (каплевидное) окончание штриха, например, нависающее «над головой» у строчной латинской «а».

Шрифт необходим для точной передачи информации. При этом важны его эстетические свойства и удобочитаемость. Дизайнеру для построения гарнитур необходимо знать все элементы шрифта как азбуку, чтобы свободно ими оперировать, говорить на профессиональном языке.

3.3. ГАРНИТУРЫ ШРИФТА

Шрифт в пределах одной гарнитуры должен быть единым по стилю. Различать шрифтовые гарнитуры между собой можно по различным основаниям: *происхождению, оригинальности, назначению,*

составу, начертанию и т. д. Многие гарнитуры имеют исторические или авторские названия. Следует учесть, что по правилам историческая реконструкция шрифтов создается на основе исторического образца, а не современной цифровой версии.

Оригинальный шрифт имеет полностью или частично оригинальный рисунок, не имеющий прямого прототипа, не являющийся имитацией какого-либо шрифта.

Можно классифицировать шрифты *по назначению*: текстовые шрифтовые гарнитуры предназначены для набора сплошного текста, акцидентные шрифты используют для заголовков и надписей в более крупном кегле, декоративные шрифты для украшения.

Кроме того, можно сделать классификацию *по объему состава* гарнитур: шрифтовые системы и супергарнитуры.

Шрифтовые системы включают в себя расширенные гарнитуры для текстового и акцидентного набора, имеющие отдельные варианты для набора текста и акциденции.

Супергарнитуры представляют собой расширенные семейства шрифтов, охватывающие связанные между собой гарнитуры различных стилевых групп, спроектированные системно и предназначенные для совместного применения, например, шрифты с засечками и без них.

Так, самая известная голландская супергарнитура Тезис (Thesis) культового дизайнера современности Лукаса де Грота состоит из более чем 140 начертаний, разработанных с 1994 по 1999 гг. Она включает антиквенный шрифт Antiqua, гуманистический гротеск Sans, брусковую антикву Serif, оригинальный гибрид Брусковой антиквы и Гротеска Mix, а также их моноширинные варианты и версию созданную специально для арабского языка. Благодаря сотрудничеству Лукаса с интернациональной командой дизайнеров, в настоящий момент многие начертания из супергарнитуры Thesis доступны на более чем шестидесяти языках мира, включая русский.

Своей целью Лукас де Грот считает «изменение мира в лучшую сторону с помощью дизайна шрифтов, которые хорошо выглядят и правильно функционируют в любых условиях и на самом большем возможном количестве языков». Он с гордостью отмечает, что шрифты собственного производства окружают его повсюду — от уличных вывесок, рекламы и систем навигации в городе до логотипов компании, упаковки продуктов, надписей на бытовой технике, текстов в новостных и развлекательных изданиях.

Возможно выделить группы шрифтов *по начертанию*: с засечками (Антиква), без засечек (Гротеск), декоративные, неалфавитные и т. д.

Рис. 3.10. Буква «а» в различных гарнитурах

Каждая шрифтовая гарнитура строится по строгим правилам. Определить стиль шрифта можно по следующим элементам: толщина штрихов, наличие засечек, наклон букв, конфигурация концевых элементов, высота перекладин, длина выносных элементов и др. (рис. 3.10).

Собирательное название шрифтов с засечками — Антиква (*Antiqua*). Обозначает любой шрифт прямого начертания и указывает на его древнее (античное) происхождение. Антиквенные шрифты обычно делятся на Антикву старого стиля, Переходную и Антикву нового стиля, а также Брусковую.

Большую группу среди антиквенных шрифтов составляют *брусковые* — это шрифты с мощными засечками прямоугольной формы, без скруглений или с небольшим скруглением в местах присоединения к основным штрихам. Брусковые шрифты делятся на подгруппы Египетских, Геометрических, Гуманистических брусковых шрифтов и брусковых шрифтов типа Кларендон. Кроме того, в эту группу также иногда включают брусковые шрифты с обратным контрастом (Итальянские). Отличительные признаки брусковых шрифтов — малый контраст между основными и соединительными штрихами или полное отсутствие контраста.

Гротески — общее название шрифтов без засечек. В Англии и Франции они чаще называются *Sans Serif*, в Америке — *Gothic*, в Германии — *Grotesk*. Как правило, гротески имеют основные и соединительные штрихи практически одной толщины (неконтрастные) или с малозаметной разницей в толщине штрихов (мало-контрастные). Гротески также различаются по форме концевых элементов знаков типа «С», степени их открытости (апертуре). Обычно при классификации гротески делятся на подгруппы Старых, Новых, Геометрических и Гуманистических гротесков.

Декоративные шрифты могут быть образованы от основного начертания шрифта различной обработкой контура знаков, вывороткой (белые на черном фоне), добавлением теней, фактуры, росчерков, заполнением узорами и др. Иногда подобные шрифты