

и т. д. Часто бывает, что шрифт и изображение функционируют независимо друг от друга (*разделение*), разрушают или искажают друг друга (*фрагментация*). Кроме этого, используется прием *замещения* текста изображением, и наоборот.

В зависимости от замысла дизайнера слова могут усиливать смысл нарисованного, могут комментировать изображение, могут даже противопоставлять себя смыслу изображения.

Так, на плакате «Работать надо, винтовка — рядом» В. В. Лебедев точно иллюстрирует данную фразу. В то же время шрифт включен в композицию таким образом, что сливается с ним. Строчка «работать надо» подчеркивает направление движения рабочего, пилящего доску, а строка «винтовка — рядом» словно вырастает из земли. При этом фигура рабочего разделяет текст, но мысль о движении пилы объединяет разорванные слова (рис. 3.16).

На плакате Russian style дизайнер иронизирует над стереотипами, играет со шрифтами и смыслами. Орнамент сливается с изображением самовара золотистого цвета, хорошо выделяющегося на темном фоне. Надпись такого же цвета расположена снизу (рис. 3.17).

Рис. 3.16. Плакат «Работать надо, винтовка — рядом» (В. В. Лебедев) [1]

Рис. 3.17. Плакат Russian style

Серия плакатов From Russia with love обыгрывает популярный русский сувенир-символ матрешку. Композиционное размещение шрифтового блока и изображения одно и то же, а за счет цветового решения и небольших деталей смысл получается совершенно противоположный. Первый плакат призывает к миру и дружбе разных народов, даже различных по цвету кожи (рис. 3.18, а). Во втором случае серая цветовая гамма и черная маска на лице матрешки создают образ бойца ОМОН (рис. 3.18, б).

Рассмотрим прием *смещения*: текст накладывается на изображение, и наоборот — изображение размещается внутри буквы, таким образом осуществляется их взаимопроникновение и синтез.

На плакате Hello Spring (рис. 3.19) надпись белым шрифтом вписана в изображение гнезда и слита с ним. Возникает ассоциация с птичьими яйцами.

Рекламный плакат салона красоты наполовину состоит из изображения и наполовину из шрифта, который вписан в контур лица девушки. Таким образом, предлагаемые услуги как бы накладываются на изображение человека в прямом и переносном смысле для получения красивых волос, глаз, кожи, фигуры (рис. 3.20).

На плакате Happy New Year! написано прямо на цветном силуэте елочных игрушек. Надпись и изображение объединены воедино композиционно и тематически (цв. вкл., рис. 8).

Рис. 3.18. Плакаты From Russia with love (а, б)

В шрифтовой композиции Love черная надпись и графический рисунок цветка тесно переплетены между собой, композицию дополняет цветной фон (рис. 3.21).

Рис. 3.19. Плакат Hello Spring

Рис. 3.20. Рекламный плакат салона красоты

Рис. 3.21. Шрифтовая композиция Love

Рис. 3.22. Рекламный плакат с пирожным

Рассмотрим варианты, когда шрифт доминирует в композиции, его много по массе, а изображение небольшое и дополняет текст. В композиции, изображенной на рис. 3.22, шрифт разнообразен по начертанию, он практически заполняет все пространство, а изображение пирожного небольшое и удачно вписывается в надпись.

Рисунки могут существовать равноправно с буквами алфавита и словами. Возможны варианты, когда главным является изображение, а текст играет вспомогательную роль. Допустима такая ситуация, когда изображение размещается внутри буквы, например, изображение лодочек на воде вписано в слово *sail* (цв. вкл., рис. 9).

Шрифт может служить объединяющим средством композиции, например, когда шрифт сливается с изображением зонта (*смешение*) (цв. вкл., рис. 10).

Шрифт может подчеркивать движение, в представленном на рис. 3.23 примере дополнительные штрихи передают быструю скорость.

Рис. 3.23. Передача скорости в шрифтовой композиции

Слияние изображения и текста может осуществляться с помощью пространственных иллюзий. В шрифтовых композициях это достигается разными способами: наложением одних надписей на другие; применением перспективных построений, выступающих и отступающих цветов, светотональных эффектов (рис. 3.24). Вспомните, что теплые цвета кажутся нам выступающими, а холодные — отступающими вдаль. Более четкие и темные изображения выступают относительно размытых и бледных (цв. вкл., рис. 11).

Рис. 3.24. Шрифтовая композиция с объемным эффектом

Рис. 3.25. Рекламный плакат «Новость. Требуйте всюду в пачке папиросы "Сафо"» (А. Н. Зеленский) [1]

Шрифт может иметь общую точку схода с изображением при построении перспективы, это их объединяет.

На плакате А. Н. Зеленского «Новость. Требуйте всюду в пачке папиросы "Сафо"» название «Сафо» подчиняется перспективным построениям сигаретной пачки, что делает его предметным. Слитность шрифта и изображения подчеркивается единой тенью (рис. 3.25).

Пример *разделения* шрифта и изображения — плакат В. А. Табурина «Швейные машины компании "Зингер"». Текст вписан в букву «З», которая существует совершенно независимо от изображения девушки в русском костюме, строчащей на машинке кусок ткани (рис. 3.26).

На плакате «Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон» В. В. Маяковский и А. М. Родченко использовали такой прием, когда

Рис. 3.26. Рекламный плакат «Швейные машины компании "Зингер"» (В. А. Табурин) [17]

изображение в центре просто физически разделяет шрифт в слове «пиво» на две половины (рис. 3.27).

Прием *разделения* шрифтом изображения может подчеркивать, что события происходят в разное время и разных местах, отделять одну информацию от другой или претендовать на самостоятельность и важность как надписи, так и сюжета. Надпись: «Чем ребят бранить и бить лучше книжку им купить», — на советском плакате разделяет фигуры людей и книжки, вторгаясь в композицию самым причудливым образом. Конец фразы даже выделен цветом, показывающим, что покупать книжки — хорошо, а вот бить ребят — плохо, поэтому эти слова выполнены в черном цвете (рис. 3.28).

Рис. 3.27. Рекламный плакат «Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон» (В.В. Маяковский, А.М. Родченко) [1]

Рис. 3.28. Советский плакат «Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить» (неизвестный автор)

На афише музыкального фестиваля шрифтовая композиция в верхней части размещена на цветной полосе, разделяющей мелкие изображения пополам (цв. вкл., рис. 12).

Независимо друг от друга существуют изображение саксофониста и шрифтовая композиция на афише джазового концерта. Шрифт разнообразно располагается на свободных местах. Асимметричная шрифтовая композиция сверху ассоциируется со звуками музыки (рис. 3.29).

Порой в одном плакате используют различные приемы взаимосвязи изображения и текста. Например, на плакате Aloha надпись sea, sun, surfing вписана в изображение волны, подчиняется ее форме, сливается с ней. Название Hawaii вынесено на ленточку розового цвета и тем самым отделено от других частей композиции, включающих леттеринг, рисунки цветов, волн и солнца (цв. вкл., рис. 13).

Рис. 3.29. Афиша Oh, that Magical Jazz!