

Типографика в графическом дизайне

Шарикова Марина Владимировна

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

Студент

Аннотация

Статья посвящена изучению истории графического дизайна и его продуктов. На основе наблюдения за технологическими новинками выявляются современные тенденции его развития и совершенствования, анализируются причинно-следственные связи их возникновения, прогнозируется конструкторская картина будущего. Также, была рассмотрена типографика. Описывает, как связаны удобство использования и дизайн контента. Он также предоставляет основные понятия типографики, которые помогут создать лаконичный дизайн.

Ключевые слова: тренды дизайна; дизайн, цифровой мир; контртренды; типографика; леттеринг; каллиграфия; динамическая айдентика; веб.

Typography in graphic design

Sharikova Marina Vladimirovna

Sholom-Aleichem Priamursky State University

Student

Abstract

The article is devoted to the study of the history of graphic design and its products. Based on the observation of technological innovations, the current trends of its development and improvement are revealed, the causal relationships of their occurrence are analyzed, the design picture of the future is predicted. Also, the typography was considered. Describes how usability and content design are related. It also provides basic concepts of typography that will help create a concise design.

Keywords: design trends; design; digital world; opposite trends; typography; lettering; calligraphy; dynamic identity; web.

1 Введение

1.1 Актуальность

В современных условиях жизни человека повсюду окружает информация, значительная и даже подавляющая часть которой приходится на визуальную. Это реклама, вывески, плакаты, объявления; неподвижные и движущиеся изображения, бегущая строка и мигающие разными цветами тексты: информация входит в нашу жизнь настойчиво, не спрашивая разрешения. И мы не можем повлиять на это развитие событий.

Единственное, что мы можем сделать, это попытаться улучшить качество этой визуальной информации, обучив будущих дизайнеров - специалистов в этой области дизайна со знаниями, хорошим вкусом, компетентностью и мастерством. Основная нагрузка в решении этой задачи, безусловно, ложится на специалистов в различных областях графического дизайна. Однако для дизайнеров, занимающихся решением предметно-пространственной среды, важным фактором профессионального интереса является понимание графического языка, т.к. средства визуальной коммуникации могут активно воздействовать на образ и состав окружающей среды, изменять восприятие пространства.

1.2 Обзор исследования

Н.Ф. Гурская и И.А. Львова в своей статье «Типографические образы в средовом дизайне» знакомят с кратким историческим и фактологическим обзором развития типографики как средства оформления пространственной среды [1]. В статье О.В. Петрухиной «Анимированная типографика в моушн-дизайне» описываются семантические возможности шрифтовых знаковых систем [2]. И.Ю. Парус дает обобщенную характеристику основным концепциям типографики, которые помогут создать лаконичный дизайн, в статье «Современные тренды в графическом дизайне» [3].

1.2 Цель исследования

Целью исследования данной статьи является изучить историю графического дизайна, его продуктов. Выявить особенности современных тенденций в типографике и дизайне рекламы. Также, ознакомиться с основными понятиями типографики в дизайне.

2 Результаты и обсуждения

Типографика относится к визуальному аспекту письма. Это практика организации текста разборчивым и эстетичным образом. Кроме того, его можно использовать для создания определенного настроения или усиления сообщения. Для этого мы можем использовать разные гарнитуры и стили шрифтов, а также настраивать размер, расстояние между буквами и словами и многое другое.

Типографика - один из ключевых терминов классического дизайна - неотъемлемая часть любого дизайна. Одни и те же слова могут передавать разные ощущения в зависимости от того, как они были созданы. Независимо от того, создаете ли вы логотип, обновляете свой веб-сайт или даже пишете детскую книгу, подумайте, как ваш текст может визуально задать тон индивидуальности вашего бренда или ключевому посланию. Основные элементы типографики описаны ниже.

Шрифты и гарнитуры. Гарнитура — это собирательное название семейства шрифтов (например, Helvetica, Times New Roman или печально известного Comic Sans), тогда как шрифт относится к определенному стилю внутри этого шрифта, например, полужирному, курсиву или сокращенному.

Разборчивость. Хотя типографика предлагает широкие возможности для творчества, помните, что текст в конечном итоге предназначен для

чтения. Помимо выбора четкого и разборчивого шрифта, необходимо учитывать еще несколько факторов.

Шрифт с засечками содержит небольшие декоративные линии или «хвосты» на концах букв, тогда как без засечек буквально означает «без засечек». Таким образом, шрифты без засечек (например, тот, что используется в этом сообщении в блоге) обычно состоят из более четких линий без завитушек в верхней части букв.

История типографики начинается с древности, с ее первых прототипов. Мы можем найти упоминания о тиражировании гравюр из дерева и металла на Востоке в VIII веке, в Древнем Китае. Большие мастерские по набивке деревянных фигур были известны и в Древней Руси, их использовали для росписи тканей. Деревянные и металлические печати изготавливались для ремесленников, купцов и знати, которые использовали их для персонализации. В пятнадцатом веке, в Германии первую типографию открыл немецкий ювелир Иоганн Гуттенберг. А в конце 1500-х годов типографии появились более чем в 300 городах Европы, в том числе и при дворе Ивана Грозного – ее открыл кузнец Иван Федоров. Изобретение оборудования позволило механизировать процесс печатания большого количества листов — создавать книги и тиражировать их.

При анализе слова типографика видно, что оно имеет два корня, где слово «типос» по-гречески означает «след», а «графо» — рисунок, рисование. Именно шрифт дал толчок к появлению названий: типографика — полиграфическая мастерская и типографская мастерская — искусство оформления текста. При проектировании и применении текстовых форм для всех современных машин принципы типографики ставились в основу всех операций. Технический прогресс продолжает изменять печатные машины и сегодня. Благодаря инновациям компании создают продукты, относящиеся к различным отраслям, в которых возможно применение полиграфии, дизайна и мебели: это: текстильная и мебельная промышленность, кинопроизводство, виртуальная реальность и др.

В 1920-е годы в Германии была организована первая в мире школа по подготовке специалистов в области промышленного дизайна – Баухаус. Помимо основного помещения для крафта там появилась мастерская по дизайну персонажей. Герберт Байер создает шрифт из примитивных геометрических форм, построенных на модульной сетке, и становится первым в мире учителем книгопечатания.

Первые образцы типографского оформления жилого интерьера можно отнести к концу 19 - началу 20 века. Для этого была очень утилитарная причина: бедность. Жилые помещения и мастерские артистов, музыкантов и журналистов редко принадлежали богатым особнякам, и в результате эти помещения часто были покрыты газетами, плакатами и вырезками из журналов. Шрифтовые рисунки появились внутри в виде вывесок, табличек, рекламы, афиш, рекламных афиш, заметок с рисунком и без, частей картин на холсте.

Текстовый декор был не только необычным и нестандартным, но и очень интересным — настолько, что впоследствии мог послужить основой для разработки обоев с буквенным принтом для эксклюзивных интерьеров. Мода на них пришла в середине. 20 век. Чертежи разрабатывались в основном с крупными деталями, совмещенными с мелкой графикой, чтобы листы можно было стыковать, не попадая в ритм отчета. Художники создали орнаменты для оформления интерьера практически на любую тематику. Они широко применяются для жилых интерьеров. А в современном оформлении общественных интерьеров используются не столько обои, сколько стендовая информация, средства визуальной коммуникации, плакаты и вывески.

В интерьере широко используются типографские средства: рисунки обивки мебели, украшения штор, постельного белья. Графические рисунки используются фабриками по производству плитки, паркета и досок; отделочные материалы: сайдинг и ламинированные плиты, плиты МДФ и др.

Типографика постепенно превратилась из технических навыков в искусство, поскольку красивые линейки или нарисованные шрифты могут создавать оригинальные блоки логотипов и мгновенно превращать их в элемент оформления вывески. Дизайнер может разработать серию плакатов, а затем смоделировать анимированные открытки, которые украсят стены крупные галереи, торговые центры, кафе или выставки.

Развитие типографики интегрировалось в различные сферы человеческой деятельности, вступило в новую фазу и выразилось в отдельной художественной форме: объемной типографике, где графемы превратились в мебель и предметы для дома. Не так давно появился дизайн пространства — анаморфотная типографика, где с помощью надписи получается необычный декор буквами во внутреннем или внешнем пространстве. Этот дизайн выполняется краской или другими материалами на поверхностях стен, потолков и арок, которые выступают по-разному. Такие выступы можно назвать слоями, так как в разных точках зрительного восприятия будет создаваться оптическая иллюзия различного назначения. Эти дизайнерские формы можно прочитать только из определенной точки комнаты и под определенным углом зрения.

Рисунок 1 - Применение светового оформления на вывесках

Рисунок 2 - Применение светового оформления типографического объекта

Интересно и архитектурное решение зданий в виде букв, что дает архитекторам еще одну вариацию строительных проектов. Практически весь алфавит можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, европейских городах. И здесь зачастую большое значение может иметь световой дизайн – как средство активизации восприятия архитектурно-пространственной среды в темное время суток. Зрительно-декоративные свойства света хорошо дополняются типографскими объектами (рис. 2) малых форм - прежде всего вывесками (рис. 1).

Рисунок 3 - Применение букв и символов в типографическом проекте

Рисунок 4 - Применение букв и символов в типографическом проекте

Шрифтовые и цифровые (рис. 3), идеографические и иероглифические символы можно компоновать нестандартно и интересно, в зависимости от направленности компании, учреждения или мероприятия. Студенты средового дизайна с удовольствием осваивают эти приёмы, используя их в своих проектах, что достаточно хорошо видно на приведённых здесь примерах. Типографика играет немаловажную роль в образности и выразительности интерьерных проектов (рис. 4).

Таким образом, можно сделать вывод, поскольку типографские средства исторически уже имеют все права на проживание в среде вокруг человека, задача преподавателей, заключается в том, чтобы уделять обязательное и немалое внимание такой интересной, разнообразной и развивающейся отрасли графического дизайна как типографика. Образность

и выразительность его языка, вариативность, огромные возможности в технологической реализации его объектов, его способность оказывать побудительное или успокаивающее воздействие, эстетически оформляющие элементы — все это он оставляет нам, педагогам, преподающим дизайн, другого выхода нет, кроме разнообразить процесс обучения и типографскую технику.

Библиографический список

1. Гурская Н. Ф., Львова И. А. Типографические образы в средовом дизайне // Педагогика искусства. 2021. №. 1. С. 94-103.
2. Петрухина О. В. Анимированная типографика в моушн-дизайне // World science: problems and innovations. 2020. С. 308-311.
3. Пурас И. Ю. Современные тренды в графическом дизайне // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. №. 2 (2). С. 8.
4. Ахмадуллин М. Л. Типографика унвана // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. №. 4 (46). С. 355-364.