

СОВРЕМЕННЫЙ ШРИФТОВОЙ ДИЗАЙН: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

MODERN FONT DESIGN: DEVELOPMENT TRENDS

А. Г. ЗАНИМОНЕЦ

A.G. ZANIMONETS

Белорусский государственный университет,

Минск, Беларусь,

Belarusian State University,

Minsk, Republic of Belarus,

e-mail: zanimonets.a@gmail.com

Статья посвящена актуальности профессии шрифтового дизайнера в наши дни и в ближайшем будущем. Шрифтовой дизайн является смежной отраслью науки и искусства, переживающей на данный момент принципиальные изменения, связанные с глобальной компьютеризацией и распространением цифровых технологий. Статья выполнена на основе книги «Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике». В статье проведен сравнительный анализ процесса создания шрифтов в эпоху металлического набора и в эпоху фотонабора, рассмотрен перечень основных компетенций современного шрифтового дизайнера и актуализирована необходимость новых шрифтовых разработок высокого эстетического уровня. Работа акцентирует внимание на проблеме «визуального мусора» и ставит своей целью подчеркнуть важность хорошей типографики как одной из составляющих формирования общей визуальной культуры в современном обществе.

Ключевые слова: шрифтовой дизайн; компьютерная типографика; философия дизайна Германа Цапфа; металлический набор; фотонабор; «визуальная экология».

Abstract. The article is dedicated to the relevance of the font designer profession today and in the near future. Font design is a related branch of science and art, currently undergoing fundamental changes associated with global computerization and the spread of digital technology. The article has been written using the book «Herman Zapf & His Design Philosophy. Selected Articles and Lectures on Calligraphy and Contemporary Developments in Type Design, with Illustrations and Bibliographical Notes, and Complete List of His Typefaces». The article compares the process of creating fonts in the era of metal typing and in the era of photo typing; it reviews core competencies of a modern font designer; it explains the need for new font designs of a high

esthetic level. We emphasize the issue of “visual garbage” and the importance of good typography as one of the components of a common visual culture in modern society.

Keywords. font design; computer typography; Hermann Zapf’s design philosophy; metal kit; photocomposition; “visual ecology”.

В списке «настойной литературы» шрифтового дизайнера непременно фигурирует книга *«Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике»*, книга, посвящённая современным разработкам в шрифтовом дизайне, с иллюстрациями и библиографическими заметками, а также полным списком его шрифтов. Это сборник публикаций известного немецкого типографа, каллиграфа и шрифтового дизайнера, оказавшего огромное влияние на развитие европейского шрифтового дизайна и типографики XX века. Книга была издана *Обществом типографского искусства в Чикаго* в 1987 году. С тех пор прошло более тридцати лет, однако проблемы, поднимаемые Цапфом, отнюдь не утратили своей актуальности.

В своих статьях *Герман Цапф* рассматривает такие вопросы, как будущее шрифтового дизайна в эпоху фотонаборных технологий, методы и способы создания цифровых шрифтов и отличие их от шрифтов эпохи металлического набора, востребованность профессии «шрифтовой дизайнер» и необходимость разработки новых шрифтов.

Самым фундаментальным является вопрос о том, понадобятся ли нам в ближайшем будущем шрифтовые дизайнеры? В каталогах различных издательств огромное количество гарнитур — от брутальной *Gorilla* до изысканной *Diotima*. К данному моменту разработаны уже тысячи шрифтов, сотни из них проверены временем и успели снискать всеобщее признание как в профессиональном сообществе дизайнеров, так и у широкой аудитории.

Также вполне закономерно можно задать вопрос: «А зачем нужны новые шрифты?» В прошлом были выпущены, по праву признанные классикой, гарнитуры *Garamond*, *Bodoni*, *Optima*, *Caslon*, *Times Roman*, *Futura*, *Perpetua* и многие другие. Большая часть этих шрифтов была вырезана вручную ещё в эпоху металлического набора. [3, с.114] Цапф писал: «Напомню, один только Фредерик Гауди разработал 120 гарнитур, при этом он утверждал, что все наши лучшие идеи уже высказали наши предшественники. В любом современном типографском каталоге мы обнаружим огромный выбор шрифтов для любых нужд. Так что же хотим выразить и сказать миру мы, современные шрифтовики и типографы, которым приходится создавать новое после великого Гауди?» [3, с. 85]

Однако новые времена предъявляют к шрифтовым продуктам абсолютно новые требования, и связано это в первую очередь с развитием технологий. В условиях глобальной компьютеризации работа со шрифтом облегчается и выходит на качественно новый уровень. Сейчас мы имеем неограниченные возможности для создания новых шрифтовых гарнитур и для работы с уже существующими. Шрифт может создать любой желающий даже на основе собственного почерка с помощью онлайн-сервисов.

На протяжении столетий основополагающее влияние на форму буквы оказывала именно технология её нанесения на поверхность, будь то ручное письмо или печать. В формах шрифта всегда отражается инструмент: в рукописном шрифте — перо, в высеченном в камне резец, в процерченном на воске — стилос, в гравированном на меди — штихель, в печатных литерах — два примененных инструмента: перо писца и резец гравировальщика пуансонов. [2, с. 64]

С появлением компьютерных технологий, а именно фотонабора, влияние инструмента перестало играть важную роль в формообразовании, начался «процесс освобождения формы знака от власти материала, в котором этот знак выполнен». [1, с. 22] Это подарило дизайнерам небывалую свободу, сейчас они не скованы никакими рамками в экспериментах со шрифтом — огромное количество программного обеспечения и доступность компьютерной техники это позволяют.

Именно в таких условиях и возрастает значение хорошего шрифтового дизайнера. Шрифт является очень востребованным продуктом как одна из составляющих айдентики, формирующей имидж продуктов, компаний, медиа-личностей, печатных изданий и даже туристических мест. Уникальность, к которой все сейчас стремятся, можно обеспечить с помощью шрифта, но не всегда в библиотеке даже самых качественных старых шрифтов можно найти нечто, в полной мере отражающее дух проекта. Таким образом специалисты в области шрифтового дизайна и их произведения остаются по-прежнему востребованными. Только достаточно компетентный дизайнер может создать гарнитуру, обладающую определенным настроением и подчеркивающую индивидуальность проекта, частью которого она впоследствии станет.

Шрифтовому дизайнеру необходимо проявлять фантазию и творчество, однако не забывать, что шрифт — это математически точная цельная система, подчиняющаяся своим оптическим законам. Руководствуясь одним лишь творческим порывом в данном деле, дизайнер рискует создать «визуальный мусор», который будет обладать сомнительной эстетической ценностью и будет абсолютно лишен функциональности.

С приходом компьютерных технологий «играть» шрифтами стало намного легче, чем в эпоху металлического набора, однако шрифт на мониторе значительно сложнее контролировать. При наборе в металле результат был виден сразу, можно было оперативно исправить ошибки, ведь готовый шрифт был у дизайнера перед глазами в своем окончательном виде. Мониторы же вносят значительную сложность в процесс разработки шрифта.

Мы имеем дело с двумя принципиально разными сферами использования шрифта. В первом случае шрифт остается в виртуальной среде, во втором же шрифт в виде текста выводится на физические носители посредством различных способов печати, и оба этих варианта требуют от типографских работников глубоких знаний законов восприятия человеческим глазом визуальной информации.

«Нельзя забывать, что лучший критик и судья буквы — это человеческий глаз. Наши глаза остались точно такими же, какими были пять столетий назад в эпоху Гутенберга» — говорит Герман Цафф. [3, с.129] Современное шрифтовое проектирование требует к себе научного подхода, то есть такого подхода, при котором шрифты будут проектироваться с учетом математических законов и закономерностей оптического восприятия визуальной информации.

Вместе с тем, современный шрифтовой дизайн — это не только наука и математические закономерности.

Цафф делает акцент на творческой составляющей работы типографов, печатников и шрифтовых дизайнеров. На протяжении всей своей книги, независимо от темы отдельных статей и лекций, красной нитью проходит идея важности той работы, которую делают люди, связанные с типографским делом.

Когда печатный текст органичен и грамотно оформлен, это незаметно, но стоит оформить его плохо — и это будет бить по глазам даже человека несведущего. В этой связи, нельзя недооценивать роль типографского дизайна.

Типографика как наука и как искусство является мостом между смысловой ценностью текста и его ценностью как композиционного элемента некоей графической системы, в которую этот текст непосредственно включён, будь то рекламный постер, классическая книга или информационная табличка в аэропорту.

В прошлом дизайн и производство нового шрифта были довольно затратными мероприятиями, поэтому словолитчики подходили к разработке шрифтов с большой осторожностью. До изобретения компьютеров форму шрифтов диктовали технологии наборной металлической печати,

а дороговизна и сложность производства были своеобразным цензом, «оздоравливавшим» рынок шрифтов. Но сейчас, в XXI веке, мы практически не скованы технологическими особенностями машин при разработке шрифта. Здесь на первый план выходят соображения разумности и уместности использования будущего шрифта и его эстетическая ценность. Свобода творчества порождает множество «визуального мусора», бороться с которым можно только путем воспитания эстетического вкуса у массового потребителя. Шрифтовому дизайнеру сегодня в первую очередь следует озаботиться проблемами «визуальной экологии». [3, с.135]

От лица всех шрифтовых дизайнеров Герман Цапф говорит: «Мы не настолько самоуверенны и не надеемся воспитать из человека с улицы знатока типографики и шрифтового дизайна. Однако если мы будем делать свою работу хорошо, то сможем привить ученым, учителям или другим образованным людям вкус и любовь к качеству верстки, правильному набору и хорошей подаче текста в противовес низкопробным ксерокопиям (так распространенным сегодня и так пагубно влияющим на глаза читателя и его вкус)». [3, с.121]

Таким образом, в наши дни профессия шрифтового дизайнера остается крайне важной. Задачами дизайнера на ближайшее будущее являются создание новых гарнитур под конкретные производственные или творческие потребности, основанное на принципах эстетической ценности и научного подхода к проектированию шрифта, а также адаптация старых, проверенных временем гарнитур к новым технологическим условиям современного мира опять же с целью сохранения их функциональной и эстетической ценности.

Чтобы быть востребованным специалистом в ближайшем будущем, шрифтовому дизайнеру необходимо осваивать новейшие технологии в области конструирования шрифтов и уметь работать с соответствующим программным обеспечением, уметь грамотно сочетать интуитивный творческий подход с научным, переосмысливать шрифтовые традиции прошлого и уметь видеть и создавать действительно хорошую типографику, не допуская появления «визуального мусора».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Гордон, Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон; — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2006. — 384 с.
2. Рудер Э. Типографика / Эмиль Рудер; [пер. с нем. М. Жукова]. — М.: Изд-во «Книга», 1982. — 290 с.: ил.
3. Цапф, Г. Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике / Герман Цапф; [пер. с англ. И. Форонова]. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. — 260 с.: ил.