

- териалы 17-ой Междунар. научно-практ. конф, Минск, 4 декабря 2014 г., ИСЗ. – Минск, 2015. – С. 99-101.
2. Крыса, В.С. Образ ребенка в искусстве и дизайне / В.С. Крыса // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества: Материалы 18-ой Междунар. научно-практ. конф, Минск, 10 декабря 2015 г., ИСЗ. – Минск, 2016.– С. 4-6.
3. Мода и стиль / ред. коллегия: М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 480 с.
4. Нанн, Дж. История костюма: 1200 – 2000 / Дж. Нанн – М.: Астрель АСТ, 2008. – 350 с.
5. Прищеп, Н.И. Учебно-методический комплекс по дизайн проектированию костюма / Н.И. Прищеп. – Мн.: Современные знания, 2017.

МНОГОЦВЕТИЕ ШРИФТА. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОГРАФИКИ⁹

MULTICOLOR FONTS. NEW TYPOGRAPHIC POSSIBILITIES

А.А. Кулаженко

Aliaksandr Kulazhenka

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: akgrafdesign@gmail.com

В представленной публикации затрагиваются вопросы влияния технологических процессов на использование цвета в шрифте и типографике. Рассматриваются некоторые аспекты изменения традиционных представлений о шрифте и его влиянии на процесс коммуникации, влияние цвета на нашу повседневность, его возможности в изменении визуального языка, что представляет широкое поле деятельности для дизайнеров не только в традиционных видах типографики, но и в цифровой среде.

This publication addresses the impact of technological processes on the use of colour in font and typography. Some aspects of changes in traditional font concepts and their impact on the communication process are discussed. The article reveals how colour affects our everyday life and enables us to change the visual language, presenting a wide range of activities for designers not only in traditional typography, but also in the digital environment.

⁹ Цветные иллюстрации к статье приведены в Приложении 1.

Ключевые слова: шрифтовой дизайн; типографика; монохромный и многоцветный шрифт.

Keywords: typeface design; typography; monochrome and multicolor fonts.

Цвет и типографика в своем взаимоотношении, развитии и становлении прошли такой же долгий путь, как и само искусство печати. Когда печатником Иоганном Гутенбергом был изобретен подвижной литерный набор и напечатана, около 1450 г., Майнцская Псалтырь, началась история попыток создания многоцветного шрифтового дизайна.

Иоганн Фуст и Петер Шеффер, сподвижники Иоганна Гутенберга, добились определённо действенных результатов, когда начали создавать систему разноцветных заглавных буквиц-инициалов, состоящих из разных печатных элементов, наносимых на бумагу тремя цветами: красным, синим и чёрным. Это свидетельствует о том, что первый многоцветный шрифт, пригодный для печати, был разработан ещё в XV в. К сожалению, после издания первой книги из-за сложности подготовки и трудоёмкости самого печатного процесса на ранней стадии его использования было принято решение отказаться от печати многоцветными буквами.

Первыми печатными книгами были инкунабулы – копии рукописей, созданных монахами-переписчиками в скрипториях. Эти рукописи-манускрипты отличались богатым оформлением и украшались цветными инициалами вручную.

Использование цвета в шрифтовом проектировании – область, которая в значительной степени все еще остается неисследованной. А само понятие цвета в типографике является термином с двумя значениями.

Достаточно долго пообщавшись с дизайнером, вы, скорее всего, услышите, что он, ссылаясь на типографический цвет, не имеет в виду цвет самого шрифта. Типографы говорят о цветности набора, создающего определенный цветовой оттенок на странице, даже если шрифт чёрный. В этом случае понятие цветности трактуется как набор трудно поддающихся количественной оценке характеристик, таких как плотность, контрастность, ритм и текстура, а типографический цвет описывает относительную светлоту и насыщенность конкретного блока текста.

Цветовой оттенок в текстовом блоке определяется такими факторами, как выбор шрифта, его размер, расстояние между буквами (кернинг), расстояние между строками (интерлиньяж).

Как все эти факторы влияют на цветность? Давайте на минутку забудем о шрифтах и вспомним о процессе рисования. Чем больше слоев вы наносите на рисунок, тем темнее будет изображение. То же самое касается использования шрифтов при типографской печати. На визу-

альную плотность текстового блока влияет количество краски, использованной для печати буквенных символов, форма и площадь чистой незапечатанной бумаги внутри букв и между ними. Изменения этих визуальных характеристик шрифта, в свою очередь, влияют на его удобочитаемость.

Многие формы шрифтового контраста, которые мы используем сегодня для организации текста на печатной странице или экране монитора и воспринимаем как само собой разумеющееся, могут показаться странными для тех, кто сталкивается с ними впервые. То, что сегодня авторы, дизайнеры и потребители информации понимают и оценивают как границы допустимого и возможного, постоянно трансформируется вместе с появлением новых технологий печати и изменяющимся культурным опытом.

Типографы никогда не думали о шрифте и не трактовали его только как чёрное на белом. Цвет всегда занимал их воображение, а новейшие технологии побуждали к более глубокому исследованию, новым поискам и экспериментам. Цвет стал практически повсеместным. В мире современных компьютеров с миллионной цветовой гаммой уже недостаточно семи основных групп контрастов Иттена, чтобы соединять и сочетать все разновидности буквенных форм, для создания полноценной и различной по своей силе и направленности визуальной информации.

Обычно цвет мы воспринимаем как противоположность чёрному и белому. Когда-то тема цветного шрифта и текста была неактуальна, поскольку большинству пользователей приходилось удовлетворяться монохромными лазерными принтерами. Монохромный шрифт характеризуется только знаками одного цвета и, как правило, чёрного.

Разработка цветных и многоцветных шрифтов открывает целый мир новых возможностей и экспериментов в типографике. Термин «хроматический шрифт» в настоящее время в основном используется для обозначения шрифтовых семейств, предназначенных для создания многоцветных типографических проектов путем послынных фреймов в компьютерных графических программах и приложениях.

Как сделать шрифт полихромным? Полихромный хроматический шрифт состоит из букв, где в каждой присутствуют не один, а нескольких цветов или разных оттенков одного цвета. Например, синего и более светлого оттенка того же синего. Можно придать любой цвет каждой букве, создать цветную тень из встроенного или контурного шрифта. Или получить двухцветный вариант, разделяя букву и её контур на два отдельных слоя. Почти из каждой буквы можно получить трафаретный (stencil) вариант, а затем раскрасить его отдельные элементы. Так-

же можно придать буквам трехмерный эффект или же украсить отдельные элементы букв штриховкой, цветными декоративными мотивами или узорами. Некоторые декоративные узоры подходят для жирных (плотных) шрифтов, другие – только для буквенных знаков нормального начертания.

Декомпозиция буквенных форм означает разбор основных элементов буквы. Как только вы назначаете разные цвета этим отдельным буквенным элементам и снова объединяете их, чтобы сформировать законченную букву, вы получаете новую многоцветную символьную форму. Можно комбинировать эти характеристики. В результате создаётся новый необычный шрифт, где количество цветов буквенной цветовой палитры соответствует количеству слоев в многоцветной букве. Меняя цвета – получаем множество разных вариантов [6].

Файл многоцветного шрифта является обычным файлом со встроенными дополнительными данными для отображения большего количества графических свойств, чем контурные формы символов. Цветные шрифты обычно хранятся в виде данных SVG в файлах шрифтов OpenType. Этот формат SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика) – может содержать векторные фигуры с цветом или градиентами, а также может включать растровые изображения, что приводит к появлению растровых шрифтов. Поэтому цветные шрифты теперь официально называются OpenType-SVG шрифтами.

Как насчет размера файла? Файл цветного шрифта, как правило, больше, чем файл обычного шрифта, и намного больше, когда в шрифт вставляются растровые символы высокого разрешения. В то время как файл шрифта обычно весит от десятков до нескольких сотен килобайт, цветные векторные шрифты могут достигать от сотен килобайт до пары мегабайт в зависимости от их визуальной сложности. Цветные растровые шрифты могут варьироваться от нескольких мегабайт до десятков мегабайт, и их размеры увеличиваются, когда в один файл встроено несколько форматов цветных шрифтов. Вопрос масштабируемости текста? Размеры векторных цветных шрифтов могут меняться без потерь, как обычный шрифт. Растровые же цветные шрифты, как и любое другое фото или пиксельное изображение, в зависимости от их исходного разрешения будут корректно масштабироваться до определенного размера.

В 2017 г. прошла презентация Fontself Maker – плагин-приложения к Adobe Illustrator и Adobe PhotoShop для создания и редактирования многоцветных шрифтов [3].

Раздвигая границы многоцветной типографики появились новые таланты в шрифтовом дизайне. Среди заметных мастеров стоит назвать

дизайнеров Даниэля Хосойя (Мексика), Мэтта Лайона (Великобритания), дизайн-студию “Animography” (Голландия), Игоря Петровича (Сербия), Фрэнсиса Шуке (Франция), Ивана Филипова (студия “Neogrey”, Болгария), Алекса Трошута (Нью-Йорк) и др. [1, 2, 4, 5, 7].

Даниэль Хосойя при работе над эскизными проектами шрифта CandyFont построил систему геометрических фигур, разделив круг на четыре части и добавив цвет в каждую четверть. Он создал свой алфавит на основе этого модуля, но для некоторых знаков ему пришлось сделать исключение. При помощи Fontself Maker он сосредоточился на цветовой составляющей дизайна шрифта. Без этого приложения к Adobe Illustrator он не смог бы создать многоцветный вариант CandyFont. Почему Даниэль решил использовать цвет в проекте шрифта? Присутствие цвета в шрифте помогло ему кардинально изменить и по-новому решить графическую и композиционную составляющую всего дизайн-проекта. Выбор цвета был одной из самых сложных частей шрифтового проекта. Если вы изучите психологию цвета, то поймете, что мозг более восприимчив к определенным цветовым формулам. CandyFont вдохновлен основными цветами – розовым, красным, сиреневым, синим и желтым. Чтобы создать необходимый контраст и придать визуальную силу буквам и знакам шрифта, к основным цветам были добавлены мятно-зелёный и тёмно-синий [2].

Как можно сочетать цвет и типографику? Марк ван Вагенинген из амстердамской словолитни Novo Туро, далеко не новичок в типографике, недавно привлек к себе внимание международного типографического сообщества благодаря нескольким проектам с изобретательными и инновационными многоцветными шрифтами. В середине 2000-х гг. Вагенинген начал изучать возможности хроматического шрифта как с технической, так и дизайнерской точек зрения. Он разработал несколько цифровых шрифтов, которые можно было использовать для создания многоцветной типографики путем наложения различных версий акцидентных «шрифтовых семейств», включая шрифты, предлагающие сплошные цветные заливки, тени и скосы.

Многие из шрифтовых проектов в значительной степени опирались на эстетику иллюзорной реальности «trompleй (trompe l'oeil)» середины XIX в. со множеством эффектов – скошенными краями, 3D-формами, линиями и псевдообъёмными тенями. Для последних работ Ван Вагенингена уже не характерны эти ностальгические элементы. Его проект “Novo Туро” в стиле викторианской орнаментики и позднего модернизма представляет способы деконструкции буквенных форм и последующего воссоздания их из многоцветных фрагментов, презентуя их как нечто новое и необычное. Эти шрифты имеют формат SVG, позволяю-

щий корректно упаковывать и отображать полноцветные глифы, что дает возможность создавать многоцветные шрифтовые веб-гарнитуры [8].

Ранней попыткой Ван Вагенингена было создание серии цветных шрифтов «все-в-одном» из пиксельных изображений с 3D-эффектом.

Для создания своих многоцветных шрифтов Вагенинген в своих исследованиях впервые обратился к прошлому – технологии высокой печати деревянными литерами (Letterpress). Его последующее изучение формы и цвета привело к серии популярных, отмеченных международными премиями цифровых гарнитур. В книге “Type and Color” Марк ван Вагенинген представляет все инструменты для работы в самом перспективном направлении типографики – дизайне многоцветных шрифтов [9].

Работая в этой экспериментальной и передовой области типографики, он убедился, что новые цифровые технологии открывают путь к «ренессансу шрифтового дизайна».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Animography [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://animography.net/collections/typesfaces> – Дата доступа: 05.09.2020.
2. Daniel Hosoya [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.behance.net/DanielHosoya/appreciated/> – Дата доступа: 01.09.2020.
3. Fontself [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fontself.com> – Дата доступа: 02.09.2020.
4. Francis Chouquet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.franbart.com/videos/masterclass-lettering-sur-youtube-avec-adobe-france – Дата доступа: 05.09.2020.
5. Igor Petrovic [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.behance.net/jazzigula> – Дата доступа: 07.09.2020.
6. It's My Type. / – Hong Kong: SendPoints Publishing Co, 2016. – 224 p.
7. Neogrey Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.neogrey.com/portfolio/multicolore-vector-typeface> – Дата доступа: 07.09.2020.
8. Wageningen M, Novo Typo Color Book / M. Wageningen, – Amsterdam: De Buitenkant, 2017. – 104 p.
9. Wageningen M, Type and Color. How to Design and Use Multicolored Typefaces / M. Wageningen, – NY: Princeton Architectural Press, 2020. – 176 p.