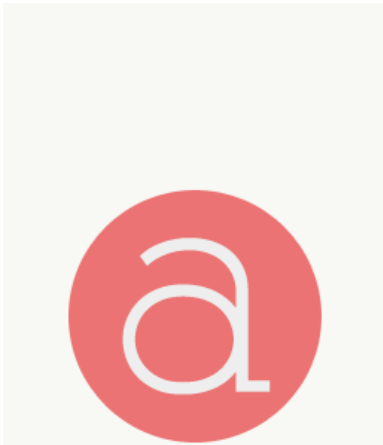

ТИПОГРАФИКА. КРАТКИЙ КУРС

Типографика – краеугольный камень любой области дизайна. Безусловно, она – один из самых важных элементов любого проекта. Но вопреки здравому смыслу, работу над типографикой откладывают на самый последний момент, или вообще не берут в расчет. Многие дизайнеры побаиваются типографики, и в результате выходит либо никудышный дизайн, либо дизайнер просто заикливается на использовании одного-двух «проверенных» шрифтов в своей работе. Эта серия статей призвана изменить ситуацию. Типографика для вас темный лес? Вы не знаете, с чего начать? Просто прочтите эту статью. Мы разберем по кирпичикам теорию и практику, начав с самых основ (чтобы все было в равных условиях).

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Изначально планировался перевод *этой статьи*, в ходе работы по части терминологии приходилось сверяться со *справочником Паратайпа* (причем некоторые тонкости там описываются лучше и доступнее). В результате получился не подстрочный перевод, а «микс» из этих двух источников. Рядом с русскими терминами в скобках оставлены оригинальные названия, потому что так или иначе они часто встречаются – в графических редакторах, в названиях самих шрифтов, в правилах CSS.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Шрифт и гарнитура. В чем разница?
2. Классификация шрифтов
3. Антиква
4. Гротески или рубленные шрифты
5. Рукописные шрифты
6. Акцидентные шрифты
7. Неалфавитные и символные шрифты
8. Пропорциональные и моноширинные гарнитуры
9. Настроение
10. Насыщенность и стили
11. Капитель
12. Курсив и наклонный шрифт

ШРИФТ И ГАРНИТУРА. В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Многие люди считают термины «шрифт» и «гарнитура» синонимами. На самом деле это два разных понятия. Перед

тем, как начать разговор о типографике, давайте разберемся с терминологией. Гарнитуры – это набор типографических знаков и символов. Это буквы, цифры и другие символы, при помощи которых мы составляем слова на бумаге (или экране). Шрифты, с другой стороны, это то, что мы привыкли называть полным набором знаков внутри гарнитуры, часто определенного стиля и размера. Шрифтами также часто называют специальные компьютерные файлы, которые содержат все символы и глифы одной гарнитуры. Когда большинство из нас говорит «шрифты», на самом деле мы подразумеваем гарнитуры, семейства начертаний шрифта (группы шрифтов, имеющих общие стиливые особенности).

Adobe
Caslon Pro

гарнитура

*Adobe
Caslon Pro
Bold Italic*

шрифт

КЛАССИФИКАЦИЯ ШРИФТОВ

Существует несколько классификаций гарнитур. Самая общая – классификация по техническому стилю: антиква, гротески, рукописные, акцидентные и так далее. Гарнитуры можно классифицировать и по другим техническим особенностям, например, пропорциональные шрифты и моноширинные, и даже по более тонким критериям – например, по настроению, которое они отражают.

АНТИКВА (SERIF)

Собирательное название шрифтов с засечками. Засечки – это короткие штрихи, обрамляющие основные штрихи знаков. Засечки бывают односторонними и двусторонними. Их форма может быть разнообразной: треугольной, прямоугольной, закругленной, декоративной, в виде тонкой горизонтальной линии и так далее. Антикву с одинаковым успехом используют и для набора основных текстов в печатных документах, и для оформления текстов и заголовков в Интернете. Удобочитаемость антиквы с экрана монитора до сих пор спорный вопрос, и некоторые дизайнеры предпочитают не использовать данный тип гарнитур для больших блоков текста.

Palatino
Linotype

антиква

В Г а

засечки

Антиква старого стиля (Old Serifs)

Представляет собой первый этап развития антиквенных шрифтов (с конца XV по начало XVIII века). Форма знаков этого шрифта основана на дуктальном (рукописном) принципе, она характеризуется умеренной контрастностью, скруглением засечек в местах примыкания к основному штриху и наклоном осей овальных элементов. В ранних образцах хорошо прослеживается зависимость форм наборного шрифта от рукописного книжного почерка – гуманистического минускула, выполненного ширококонечным пером. С течением времени контраст увеличивается, засечки становятся острее, а оси овалов становятся почти вертикальными.

Переходная антиква (Transitional Serifs)

Шрифты начала и середины XVIII века, сочетающие черты шрифтов старого стиля, характерные для письма широким пером, и элементы шрифтов нового стиля, форма которых связана с особенностями процесса гравировки по металлу. До сих пор остается в ходу и пользуется большим спросом. К этому типу относятся такие гарнитуры, как Times New Roman, Baskerville, Caslon, Georgia и Bookman. Разница между основными и соединительными линиями в переходной антикве более явная, чем в старом стиле, но менее четкая, чем в антикве нового стиля.

Антиква нового стиля (Modern Serifs)

Антиква нового стиля, к которой можно причислить такие гарнитуры, как Didot и Bodoni, отличается более сильным контрастом между основными и соединительными линиями, строго вертикальными овалами, тонкими и длинными засечками. Гарнитуры нового стиля появились в конце восемнадцатого века и на протяжении всего девятнадцатого

служили для набора текста. Только в двадцатом веке их сменила в этом качестве антиква старого и переходного стиля.

Bodoni

антиква нового стиля

*строго вертикальные овалы,
тонкие длинные засечки, сильный
контраст между основными
и соединительными линиями*

БРУСКОВАЯ (SLAB SERIFS)

И последний значимый подтип антиквы – брусковая. В брусковой разница между основными и соединительными линиями либо малозаметна, либо ее нет совсем, засечки мощные, прямоугольной формы. Эти шрифты впервые возникли в начале девятнадцатого века в Англии и применялись сначала как титульные, но в двадцатом веке они завоевали популярность как текстовые шрифты машинного (особенно газетного) набора. В зависимости от формы овалов и засечек, контраста и разноширинности брусковые шрифты делятся на следующие подгруппы: египетские шрифты, геометрические шрифты, гуманистические шрифты и шрифты типа Кларендон.

Memphis LT Medium

брусковая антиква

ГРОТЕСКИ ИЛИ РУБЛЕННЫЕ ШРИФТЫ (SANS-SERIF)

Гротески – это шрифты без засечек. Они гораздо моложе антиквы, и впервые появились в конце восемнадцатого века. Вначале применялись исключительно как акцидентные, но в двадцатом веке стали использоваться для набора текста. Существует четыре подтипа гротесковых гарнитур: старые гротески, новые гротески, гуманистические и геометрические.

Dekar

гротеск

без засечек

СТАРЫЕ ГРОТЕСКИ (GROTESQUE)

Самые первые из появившихся гротесков. К ним относятся Franklin Gothic и Akzidenze Grotesk. По форме букв они очень близки к гарнитурам антиквы, за вычетом засечек. Это шрифты с небольшим контрастом, одноширинные, полузакрытые и открытые. Знаки имеют простую и даже грубую геометрическую форму. Шрифты в целом оставляют впечатление сурового грубого реализма.

**Franklin
Gothic**

старый гротеск

НОВЫЕ ГРОТЕСКИ (NEOGROTESQUES)

Примерами новых гротесков являются всем известные гарнитуры: MS Sans Serif, Arial, Helvetica и Univers. Новые гротески гораздо изящнее своих предшественников и почти не имеют отличительных черт, что позволяет характеризовать эти шрифты как стандартные и незаметные. Это одноширинные шрифты почти без контраста, с крупным очком строчных знаков, сильно развитые по начертаниям.

**Helvetica
Neue**

новый гротеск

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ГРОТЕСКИ (HUMANIST)

К гуманистическим гротескам можно отнести гарнитуры Gill Sans, Frutiger, Tahoma, Verdana, Optima, и Lucide Grande. Они гораздо «каллиграфичнее» остальных гротесков, и самые удобочитаемые (отсюда и их популярность в качестве шрифтов для основных текстов на сайтах). Под каллиграфичностью подразумевается большая контрастность в толщине штрихов.

Optima

гуманистический
гротеск

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРОТЕСКИ (GEOMETRIC SANS-SERIFS)

Геометрические гротески принципиально строятся на основе простейших геометрических форм – окружности, квадрата, равностороннего треугольника. Обычно, «О» повторяет форму

Futura

геометрический
гротеск

круга, а буква «а» – круг с хвостиком. Геометрические гротески почти никогда не используют для набора основных текстов.

Рукописные шрифты (SCRIPT)

Рукописные гарнитуры, исходя из названия, имитируют чей-то почерк или каллиграфический стиль. Различают два подтипа: форменные и неформальные.

ФОРМАЛЬНЫЕ (FORMAL)

Формальные часто напоминают стиль рукописных букв 17-го и 18-го веков. Некоторые рукописные шрифты основываются на почерках таких известных мастеров как Джордж Шелл и Джордж Бикам. Существуют и современные шрифты этого типа, например, Kuenstler script. У всех них есть нечто общее – элегантный, благородный типографический дизайн. Такие гарнитуры не подходят для набора основных текстов.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ (CASUAL)

Неформальные рукописные шрифты больше напоминают современные почерки, и появились в середине 20 века. Они не такие строгие по форме, с широкими штрихами и часто напоминают имитацию письма мягкой кистью. Пример подобных шрифтов – Mistral и Brush script.

Акцидентные шрифты (DISPLAY)

Акцидентные (декоративные) шрифты – пожалуй, самая большая по количеству шрифтов категория. Главная их отличительная черта – они не годятся для набора основного текста и предназначены для заголовков и других небольших отрывков текста с целью привлечения и акцентирования внимания. Акцидентные шрифты могут быть формальными или неформальными, и отражать любое настроение. Чаще всего их используют в полиграфии, но с недавних пор благодаря новой технологии подключения веб-шрифтов акцидентные шрифты быстро набирают популярность в

Интернете. К акцидентным можно отнести и готические гарнитуры, по рисунку имитирующие средневековые рукописные почерки ширококонечным пером.

OSTRICH
SANS

акцидентный шрифт

Deutsch
Gothic

готическая гарнитура

НЕАЛФАВИТНЫЕ И СИМВОЛЬНЫЕ ШРИФТЫ (DINGBATS)

К этой группе относятся комплекты специальных знаков (математические, лингвистические, фонетические, химические, нотные, шахматные, клавиатурные и т.д.), линейки, бордюры, орнаменты, виньетки и другие наборные украшения. Wingdings, пожалуй, самый известный символьный шрифт, но помимо него существуют тысячи других.

символьный шрифт
(гарнитура Jellodings)

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ И МОНОШИРИННЫЕ

В пропорциональных шрифтах ширина знака варьируется в зависимости от конструкции букв. Например, буква «i» по ширине гораздо меньше чем буква «m». Times New Roman – пропорциональный шрифт. В моноширинных шрифтах каждый знак занимает одну и ту же ширину. Более узкие знаки просто получают больше пустого пространства вокруг себя, чтобы нивелировать разницу по ширине. Courier New – пример как раз такого моноширинного шрифта.

Cambria

пропорциональный
шрифт

Consolas

моноширинный
шрифт

НАСТРОЕНИЕ

При выборе шрифта важно помнить о его настроении. Разные шрифты производят разное впечатление: одни кажутся строгими, другие – неформальными, одни таят в себе дух современности и будут отлично смотреться на обложке модного журнала, другие, классические, будут уместны на страницах старых документов. Например, Times New Roman всегда считался классическим шрифтом, поэтому он так часто используется в деловой переписке. Verdana же, с другой стороны, более современный шрифт и используется соответственно. Некоторые шрифты более гибкие, «безликие», и могут отражать любое настроение, в зависимости от содержания текста и сочетания с другими шрифтами. Например, такой считается Helvetica.

Times New Roman
выглядит официально.

Verdana —
современно.

Memphis Light —
легким и светлым.

**Franklin Gothic
выглядит
эффектно.**

Helvetica нейтральна.

НАСЫЩЕННОСТЬ И СТИЛИ

Шрифты одной гарнитуры могут различаться по характеристикам начертания, например, по стилю и насыщенности. Насыщенность (Weight) – отношение толщины основных штрихов к высоте прямого знака. Изменения этого отношения образуют сверхсветлое (Ultra Light, Extra Light, Thin), светлое (Light), нормальное (Book, Regular, Roman), полужирное (Medium, Demi Bold, Semibold), жирное (Bold, Heavy), сверхжирное (Extra Bold, Black, Ultra Bold) начертания. Количество степеней насыщенности может быть еще большим, а их названия могут варьироваться. Многим шрифтам присущи три общих стиля: курсив, наклонный шрифт и капитель.

Greta Display
Pro Light

Greta Display
Pro Regular

Greta Display
Pro Medium

Greta Display
Pro Bold

КАПИТЕЛЬ (SMALL CAPS)

Капитель часто используется для заголовков, чтобы разнообразить типографику, если в работе участвует всего одна гарнитура. Капитель – вариант прописных букв уменьшенного роста и чуть расширенных пропорций, несколько выше роста строчных. Появилась в XVI в. До сих пор в России бытует ошибочное представление о том, что капитель – это прописные

буквы в рост строчных. Капитель применяется в латинском наборе для шрифтовых выделений в тексте, для набора определенных имен, названий и аббревиатур, а также для набора заголовков и первых строк разделов после крупного инициала. В кириллическом металлическом наборе капитель практически не использовалась, поскольку большинство русских строчных букв прямого начертания (за исключением семи: «а», «б», «е», «р», «с», «у», «ф») и так повторяют рисунок прописных. В связи с этим в советский период капительные знаки практически не изготавливались. Однако, применение капители в кириллическом наборе может быть полезно практически в тех же случаях, что и в латинице, за исключением шрифтовых выделений. Поэтому сейчас во многих цифровых кириллических шрифтах разрабатывается капитель. Замена истинной капители прописными меньшего кегля в хорошей типографике не допускается, поскольку в результате получается более светлый набор.

ARNO PRO SMALL CAPS

капитель

буква, набранная
капителью

соразмерная по высоте
прописная буква слегка
уже и тоньше

КУРСИВ И НАКЛОННЫЙ ШРИФТ (ITALIC AND OBLIQUE)

Курсив и наклонный шрифт часто путают, считая их одним и тем же, но это разные стили. Наклонный шрифт (Oblique), исходя из названия, представляет собой механически или программно наклоненный шрифт и не отличается строением букв от прямого начертания. Вы сами можете создать подобный стиль, нажав на нужную кнопку в Фотошопе, хотя иногда уже готовый вариант присутствует внутри гарнитуры. Курсив (Italic) также наклонный, но со своим собственным уникальным набором знаков, значительно отличающимися от прямого начертания более рукописной формой строчных букв. Английское название Italic указывает на то, что впервые подобный шрифт появился в 1501 г. в Италии, в типографии Альда Мануция в Венеции. Он был нарезан болонским гравером на основе рукописных курсивов папской канцелярии и не имел прописных. Как правило, сейчас применяется вместе с прямым начертанием как выделительное. Курсив – от лат. *cursivus* – бегущий.

Crimson Oblique

наклонное начертание

Crimson Italic

курсив