

Композиция шрифтовых групп и вывесок

Самые прекрасные буквы ничего не стоят, если не сумеешь их выстроить в четкие и красивые группы. На этой странице с небольшим уменьшением воспроизводится гравюра на меди 1640 года. Композиция этих пяти строк столь же совершенна, как и очертания отдельных букв и пропорциональная красивая разрядка. Тут два размера шрифта, которые явственно, но не резко различаются по величине. Мастер шрифта Франческо Пизано выбрал для своего текста всего два размера шрифта, и это достойно подражания.

FRANCISCVS PISANVS
SCRIPTOR GENVENNIS
SIBI SVISQVE HAEREDIBVS
VIVENS POSVIT
ANNO DOMINI MDCXXX

Слишком часто в одной шрифтовой композиции применяется слишком много размеров. Один из главных секретов хорошего шрифтового построения — использовать минимальное количество размеров и видов шрифтов в одной работе. Тот, кто соблюдает это правило, может быть почти уверен, что работа получится хорошо. К тому же следование этому правилу дает и практические преимущества. Ведь гораздо проще работать с двумя или тремя кеглями, чем с пятью или шестью.

На этом старинном примере также видно, какое благородное соотношение получилось между размером букв и межстрочными пробелами в нижней группе текста. Пробел между первой и второй строкой чуть шире, и это правильно. Композиция шрифта образцовая, имеющееся пространство заполнено ненавязчиво и убедительно.

Не всегда для шрифтовой композиции бывает достаточно двух размеров шрифта. Но трех хватает всегда, это уже правило. Все мыслимые задачи хорошо решаются с помощью трех размеров шрифта, даже лучше, чем с четырьмя и более. Крайне редко возникает нужда в четвертом размере шрифта. Мы схватываем содержание и смысл текста не только благодаря шрифтам разной величины, но и благодаря его построению. И, выстраивая текст, мы с помощью подходящих пробелов делаем зримыми логические связи в содержании.

Мы можем считать, что два размера шрифта на старой гравюре — это два элемента. Если мы заменим меньший шрифт строчными буквами того же кегля, что и прописные буквы верхней строки, то мы получим один размер шрифта, но шрифт будет в двух формах. Гармония старой гравюры создавалась едиными очертаниями всех букв, а в следующем примере баланс получается благодаря единому размеру шрифта: в верхней строке только прописные буквы, а в нижних строках только строчные буквы. Получается не так торже-

FRANCISCUS PISANUS
scriptor genuensis sibi suisque
haeredibus vivens posuit
anno domini mdcxxxx

ственно, как на старой гравюре, но торжественность не всегда к месту. Скромные задачи требуют и скромной типографики.

Мы уже условились, что лучше не будем подсчитывать количество размеров шрифта, а будем говорить об элементах. Это выражение нам подходит, потому что в латинских шрифтах можно использовать два разных вида букв — только прописные буквы и только строчные. В ломаных шрифтах нельзя применять прописные буквы как самостоятельный шрифт. Если там нужны контрасты, это делается с помощью разных размеров шрифта. Тот факт, что мы в антикве можем добиться результата, используя шрифт одного кегля, как видно на последнем примере, дает антиквенным шрифтам особые преимущества.

Если мы начинаем шрифтовую композицию со шрифта небольшого размера, за ним ставим более крупный шрифт, а ниже хотим разместить шрифт

того же размера, что и верхний, то выяснится, что для того, чтобы добиться желаемого результата, нам все же потребуется еще один кегль шрифта. На странице 52 напечатана дверная табличка — вывеска Rentsch, самая нижняя строка кажется такого же размера, что и верхняя. Но она меньше. Не намного, но меньше. Итак, мы имеем дело с тремя элементами построения, но воспринимаем два. Кроме того, было бы некрасиво, если бы разрядка верхней строки была больше для того, чтобы вытянуть ее во всю длину белой линии, а если увеличить для этого размер шрифта верхней строки, то не было бы желаемого эффекта. Все дело в деталях.

Чтобы добиться прямоугольного очертания пары строк, как будто в них равное количество букв, нельзя делать в них разную разрядку. Мы должны следовать правилу, согласно которому буквы одного размера в одной шрифтовой композиции при любых обстоятельствах должны иметь одинаковую разрядку.

**FOURRURES
C O U T U R E**

Неправильно. Разрядка букв одного размера в одной композиции должна быть одинаковой

На следующем примере показана небольшая текстовая группа, скомпонованная в двух вариантах: хорошо и плохо. В обоих случаях использован только один размер шрифта. На надписи, расположенной слева, буквы склеиваются друг с другом, строки стоят слишком тесно и получается уродливая путаница, с трудом читаемая. Мы уже говорили раньше, что с прописными буквами нельзя так неумело обращаться. В них всегда должна быть разрядка. На примере справа надпись не только гораздо лучше читается, но она и красивее. Расстояние между строками, которое в левом примере слишком маленькое, тут равно высоте букв.

**GESCHLOSSEN
VON 12 BIS 2 UHR**

Буквенный хаос. Буквы и строки стоят слишком тесно. Нечетко

Не стоит сразу пытаться вписать максимальный по размерам шрифт в заданную плоскость. Многие думают, что удобочитаемость возрастает с уве-

личением размера шрифта, но это не так. Выбор слишком большого шрифта обычно приводит к слишком маленьким внутрибуквенным пробелам. На наших улицах полно бесчисленных плохих примеров в этом роде. Шрифт с правильной разрядкой не только красивее, но он лучше читается и гораздо лучше вписывается в архитектуру, а плохие, слишком плотные и крупные надписи выглядят неуместно и нагло. Они уродуют наши города.

BÄCKEREI

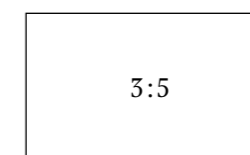
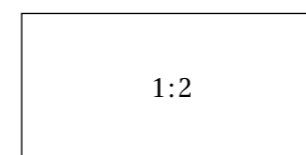
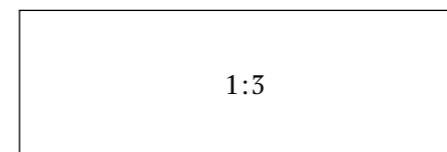
Уродливо.
Слишком большие и слишком тесно
стоящие буквы на небольшой
плоскости

B Ä C K E R E I

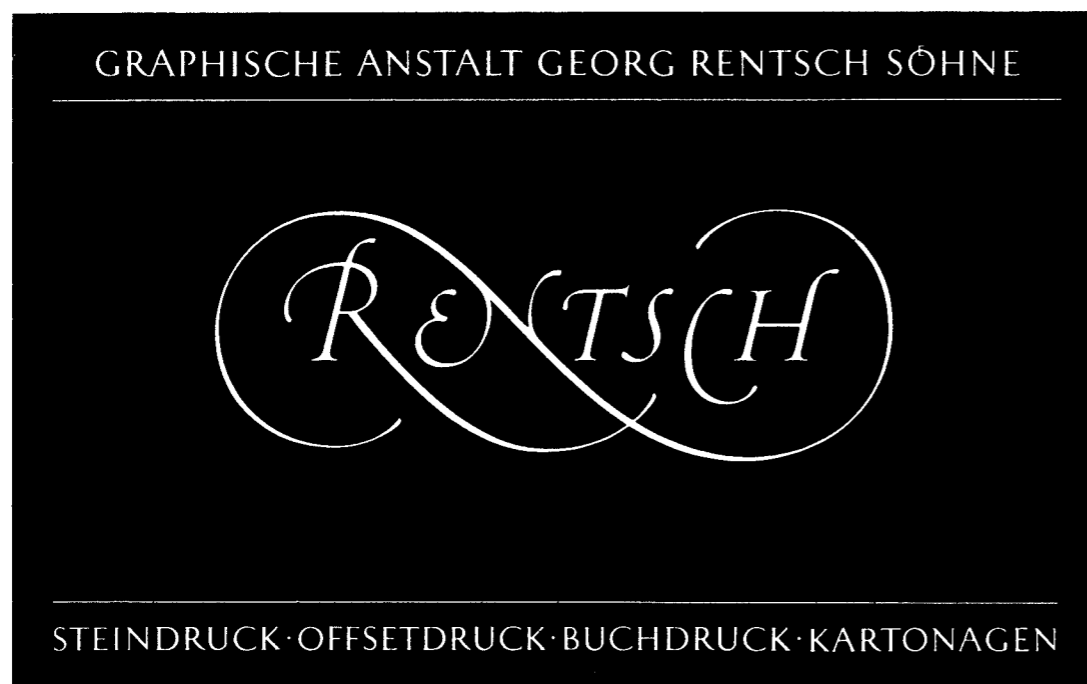
Буквы меньше,
но зато у них правильная разрядка,
поэтому они элегантные, радуют глаз
и хорошо читаются

Красивые пропорции вывесок и щитов

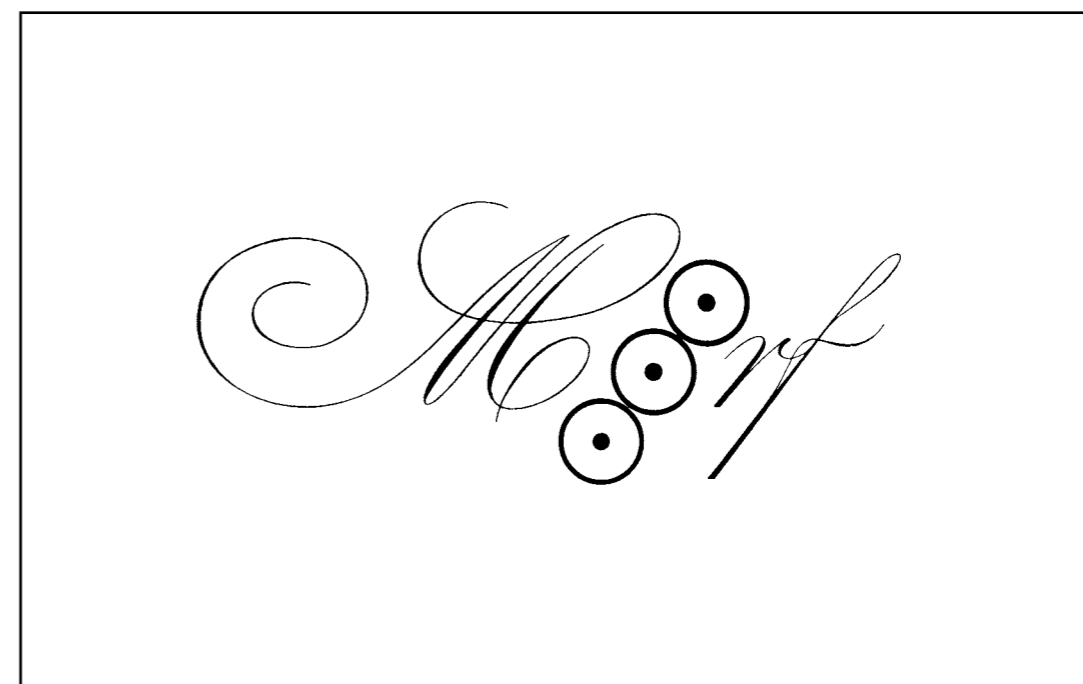
Плоскость, на которой будет расположена надпись из одной или нескольких строк, не всегда заранее четко определена. В таких случаях дизайнеру нужно самому выбирать размеры и пропорции рекламного щита. Соотношения сторон или пропорция значительно важнее для удачного решения, чем обычно считается. Красивый шрифт будет смотреться в полную силу, только если плоскость фона имеет гармоничные пропорции. Поэтому квадратные щиты совсем уродливы. Щит должен быть или длинным, или высоким. Тут нужно помнить, что точные геометрические пропорции, такие как 1:2, 3:5, 1:3 или пропорции золотого сечения (примерно 21:34), лучше и красивее, чем нечеткие пропорции, приближающиеся к этим точным. Иллюстрация на странице 50 наверху воспроизводит щит точной пропорции 21:34 (золотое сечение).

Старые здания, даже дома конца девятнадцатого века, кажутся красивее некоторых новых построек, потому что их оконные проемы и все элементы фасада обладают гармоническими пропорциями, вроде приведенных выше. Древнее учение о пропорциях, которое разрабатывалось и во времена готики, и в эпоху Возрождения, позже было необдуманно выброшено за борт, стало казаться, что достаточно положиться на наши зрительные ощущения. Но мы не рождаемся с точным чувством пропорции, мы должны его постепенно развивать, как и хороший вкус. Сами по себе пропорции еще не являются искусством, но это пробный камень в мастерстве графики, к которому относится и работа со шрифтами.

Фирменный знак и вывеска для типографии по рисунку автора. Золотые буквы на черном фоне.
Настоящий размер 50,2 на 31,2 см

Фирменный знак Mogf, сделанный автором для литографической мастерской с отделением офсетной печати. Элегантные буквы с правым наклоном символизируют литографирование вручную, абстрактное изображение трех печатных цилиндров — офсетную печать