

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА

П. А. Каишевский
БГПУ (Беларусь)

Статья посвящена вопросам художественно-графического видоизменения шрифта в соответствии с передаваемым содержанием. Анализируются специфические художественно-образные качества шрифтов различных групп. Рассматриваются художественно-графические средства, композиционные и шрифтовые приемы, которые позволяют выразить смысловое содержание шрифтового произведения.

Ключевые слова: шрифт; видоизменение шрифта; содержание шрифтового произведения; художественный образ шрифта.

Одной из актуальных проблем шрифтовой графики является графическое видоизменение шрифта в соответствии с определенным смысловым значением (содержанием). Это связано с тем, что шрифт в отдельном слове или тексте помимо смысловой нагрузки должен иметь такой рисунок буквенных форм, который наиболее точно передаст характер содержания этого текста, способствуя его восприятию на эмоционально-чувственном уровне. Воспринимая рисунок шрифта, обладающий образными характеристиками, человек, еще не прочитав текст, настраивается на определенную тематику и эмоциональное состояние.

Высокая степень художественной образности шрифта особенно важна в тех областях человеческой деятельности, где необходимо создать эмоциональную атмосферу для восприятия текста, затронуть чувства читающего и передать определенную идею предельно быстро, в знаковой форме. В связи с этим образные шрифты находят широкое применение в различных объектах рекламного дизайна (плакатах, вывесках, логотипах и т.п.), в графическом оформлении заголовков и других элементов книг, газет, журналов и других печатных изданий [2, с. 216].

Наибольшей образностью и художественной выразительностью обладают декоративные шрифты. Рисованность пластики, наличие декоративных элементов, имитация рукописного почерка или использование различных визуальных эффектов – все это позволяет достичь высокой степени образности данной группы шрифтов. Однако это несколько не умаляет художественно-образных достоинств антиквенных и рубленых шрифтов.

Шрифты антиквенной группы обладают такими качествами, как монументальность, торжественность, классическая строгость и простота. Они отличаются четкостью построения графических форм и их дифференцированностью.

Рубленые (гротесковые) шрифты выразительны, просты, современны, обладают конструктивной ясностью и предельной функциональностью.

Таким образом, шрифты различных групп обладают своими, специфическими художественно-образными качествами, которые обусловлены особенностями их формирования и развития.

Во все времена искусство являлось отображением мировоззрения людей своей исторической эпохи – понимания ими жизни, природы, человека. Произведения различных видов искусства несут на себе стилевые черты своего времени, в них воплощены эстетические идеалы и вкусы, национальный характер культуры и ее традиции. Все это относится и к шрифту как особому виду графического искусства, характер формы которого изменялся в соответствии с господствующим художественным стилем или направлением [3, с. 114]. Поэтому, работая над художественной образностью шрифта, необходимо учитывать следующие особенности.

Во-первых, шрифтовые формы, появившиеся в определенную историческую эпоху и несущие конкретные стилевые черты, должны применяться в текстах, так или иначе связанных с данной эпохой. В этом случае содержание и форма будут находиться в гармоничном взаимодействии друг с другом.

Во-вторых, видоизменяя и стилизуя шрифты в соответствии с конкретной исторической эпохой или художественным направлением, необходимо учитывать культурно-исторические предпосылки возникновения особенностей художественной формы. Это позволит создать полноценный шрифт, основанный на глубоком анализе, а не механически копировать внешние элементы и художественные признаки форм.

Графическое видоизменение шрифта, его художественное проектирование в соответствии с определенным содержанием – процесс, имеющий свои особенности и состоящий из двух этапов: аналитического и синтетического.

На первом этапе осуществляется анализ смыслового содержания текста, ведется поиск ассоциативного ряда с целью максимально широкого понимания данной информации. В результате анализа определяются: сущность представленного содержания, его специфика или общность со смежными явлениями или процессами; назначение информации и целевая аудитория, для которой она предназначена; содержательные признаки, эмоционально-образные качества и чувственные состояния, характерные для данной информации, которые необходимо визуально показать в графике и композиционном построении шрифта.

Второй этап подразумевает непосредственно работу с художественной формой шрифта. Первоначально на основе проведенного анализа отбирается ряд формально-графических и композиционных средств, с помощью которых возможно визуальное выражение смысла данного текста.

Рассмотрим художественно-графические средства, композиционные и шрифтовые приемы, посредством использования которых может быть выражено смысловое и идейное содержание шрифтового произведения [1, с. 297].

1. Художественно-графические средства, зрительно воспринимаемые свойства шрифтовых форм: характер формы и ее элементов (засечек, концевых элементов и т. п.),

пропорции, величина, зрительная масса, фактура, текстура, цвет, плоскостное или иллюзорно-пространственное решение формы знаков и т. д.

2. Композиционные приемы: иерархичность или равноценность элементов композиционной структуры; вертикальное, горизонтальное или диагональное направление элементов шрифтовых композиций; статичность или динамичность; симметричное или асимметричное расположение элементов и их структура; ритмическая организация на основе статического или динамического повтора; контрастность, нюансность или тождественность отношений между элементами.

3. Специфические шрифтовые приемы: использование прописных или строчных букв; увеличение межбуквенных интервалов в словах; изменение расстояний между строками; подчеркивание текста линейками; заключение текста в рамку; выделение текста с помощью цветных плашек.

Отобранные свойства шрифтовых форм и композиционные приемы – своего рода границы, в пределах которых должно развиваться видоизменение шрифта. Они являются теми формообразующими факторами и условиями, на которые необходимо опираться при работе с художественной формой шрифта. Кроме этого, использование отобранных художественно-композиционных средств позволяет достаточно быстро найти графическую форму шрифта, наиболее точно соответствующую передаваемому содержанию. Затем осуществляется поиск композиционного решения формы, связанный с подчиненностью, соразмерностью и согласованностью всех частей и элементов структуры шрифтового произведения. Конечной целью этого процесса является создание целостной, гармоничной, эстетически значимой формы шрифта, наиболее соответствующей смыслу вербального сообщения.

Литература

1. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учеб. пособие / П. А. Кашевский. – Минск, 2014. – 192 с.
2. Птахова, И. И. Простая красота буквы / И. И. Птахова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2004. – 326 с.
3. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов / Н. Н. Таранов. – 2-е изд., доп. – Волгоград, 2010. – 178 с.