

КОМПОЗИЦИЯ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ

Павел Анатольевич Кашевский, преподаватель кафедры художественного и педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, магистр педагогических наук.

Одной из ключевых проблем в теории и практике шрифтовой графики является проблема композиционной организации шрифтовых форм. Разработка теоретических вопросов в данной области позволит выявить теоретические основы, необходимые для создания гармоничных, выразительных и художественно-образных произведений шрифтовой графики.

One of the key problems in the theory and practice is the problem of font graphic compositional organization of font shapes. The development of theoretical questions in this area will identify the theoretical foundations needed to create a harmonious, expressive and artistic imagery, font graphic.

Ключевые слова: композиция шрифтовой графики, элементы композиции шрифтовой графики, закономерности, свойства и средства композиции, принципы классификации шрифтовых композиций.

Key words: font graphic composition, elements font graphic composition, patterns, properties and composition tools, principles of classification font compositions.

Любое произведение, содержащее шрифты (афиша, вывеска, информационный стенд и т.п.) требует определенного размещения всех шрифтовых элементов на плоскости или в пространстве. При этом расположение данных элементов и частей, их взаимосвязь между собой и с целым, должно приводить к гармоничной целостности формы и создавать определенный художественный образ произведения. Все это достигается благодаря применению принципов и закономерностей композиции.

Композиция шрифтовой графики, как и композиция в дизайне в целом, рассматривается как построение (структура) произведения, расположение и связь его частей. При этом их компоновка обусловлена функциональной идеей этого произведения, а также его художественно-образным замыслом.

В качестве основных структурных частей и элементов композиции шрифтовой графики выступают: отдельные шрифтовые знаки (буквы, цифры, знаки препинания и пр.), слова, отдельные строки текста и текстовые блоки (абзацы, колонки и т.д.).

Как и в других областях художественного творчества, в шрифтовой графике композиция составляет активное начало процесса формообразования. Работа над композицией предполагает решение художественной стороны произведения, поиск художественно значимой формы с учетом функциональных требований, предъявляемых к ней.

Композиционная организация шрифтовых элементов решает две основные задачи: 1) обеспечение удобочитаемости шрифта и текста в целом; 2) создание определенного художественного образа в соответствии с содержанием текстовой информации. Это основано на общей цели композиции в шрифтовой графике – получить функциональную форму объекта, имеющего эстетическую ценность.

Композиция произведения шрифтовой графики, как и любого другого художественного произведения, создается на основе определенных законов, исторически сформировавшихся в процессе художественной практики. Основными *закономерностями композиции* являются: целостность, равновесие, соподчинение и равноценность элементов. Они лежат в основе построения шрифтовых композиций, обеспечивают гармоничность формы, а также выступают в качестве *композиционных свойств*. Таким образом, композиция любого произведения должна обладать уравновешенностью частей, а также целостностью и единством всех элементов, что может быть достигнуто благодаря соподчиненности или равноценности между ними. Кроме этого, важными композиционными свойствами являются статичность и динамичность.

Вышеперечисленные законы и свойства композиции реализуются с помощью ряда средств, которые используются в процессе работы над созданием шрифтовых композиций. Основными *средствами организации композиции* являются: контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, ритм, пропорциональность, масштабность, модульность. Эти средства направлены на эстетическую организацию, структурирование и гармонизацию всех частей и элементов композиции. Применение тех или иных средств позволяет достичь различного визуального эффекта, в соответствии с поставленными задачами. Таким образом, результатом их применения является комплексная эстетическая организация двух составляющих композиционного произведения: конструктивных особенностей формы и ее визуальных качеств.

Композиции шрифтовой графики могут быть весьма разнообразны. Рассмотрим основные принципы, на основании которых можно классифицировать шрифтовые композиции.

1 принцип. По способу передачи определенного содержания, композиция шрифтовой графики может подразделяться на формальную и содержательную.

Формальная композиция шрифтовой графики представляет собой композиционное произведение абстрактного характера, где шрифтовые знаки не несут конкретной информации и прямого содержания, а создают только определенный художественно-эмоциональный образ. При этом элементы шрифтовой композиции представляют собой набор разрозненных букв, цифр и других знаков, не связанных между собой по смыслу, а только стилистикой и единством графического решения. В таких композициях выражение определенной темы и создание необходимого художественного образа осуществляется через визуальные качества шрифтовых элементов и

композиционные особенности их организации. В качестве наиболее характерных примеров таких композиций могут выступать произведения каллиграфии, а также произведения шрифтовой графики, решающие непосредственно художественно-образные задачи.

Содержательная композиция шрифтовой графики представляет собой произведение, где его элементами являются текстовые блоки, предложения и графические формы слов, выражающие конкретную информацию. Одним из примеров композиций такого рода может быть афиша. В ней текст непосредственно передает определенную информацию, а графическая форма самих шрифтовых элементов и их расположение визуально выражает передаваемое содержание.

2 принцип. По количеству составляющих единиц, как отмечает П.А. Семченко [2, с. 58-59], композиция шрифтовой графики подразделяется на однофигурную, многофигурную и алфавитную.

Однофигурная композиция представлена одним шрифтовым элементом или комбинациями на основе его повтора.

Многофигурная композиция состоит из различных шрифтовых элементов: букв, цифр, знаков препинания, шрифтовых символов и пр.

Алфавитная композиция включает все буквы алфавита одного шрифта, а иногда цифры и знаки препинания. При этом, обычно, сохраняется алфавитная последовательность расположения знаков.

3 принцип. По способу композиционной организации и взаимодействия в ней элементов и пространства, выделяют структурную и пластическую шрифтовые композиции.

Структурная композиция обладает четко выраженной, логически обоснованной структурой построения. В такой композиции можно достаточно легко выявить основные пропорциональные отношения, как составных частей, так и целого, их геометрическую форму, взаимосвязь и направленность внутренней динамики произведения.

Пластическая композиция, в отличие от структурной, является более сложной по своей организации и взаимосвязям между элементами. В композициях такого рода логика построения выявлена нечетко, а внутренняя динамика и общая направленность шрифтовых форм во многом обусловлены профессиональным мастерством исполнителя, а не только закономерностями построения. Данная разновидность шрифтовых композиций широко представлена каллиграфическими произведениями, выполненными в свободной авторской манере.

Кроме этого, композиция шрифтовой графики может подразделяться: по степени сложности и количественному составу элементов – на простую и сложную; по направленности и пропорциональным отношениям сторон произведения – на горизонтальную и вертикальную; по принципу организации элементов и их взаимосвязи с окружающим пространством – на замкнутую и неограниченную; по наличию внутреннего движения – на статичную и динамичную; по степени различия между элементами – на контрастную и нюансную; по подобию частей – на симметричную и

асимметричную; по цветовому решению – на хроматическую и ахроматическую и т.д.

Данный перечень является ориентировочным и может быть расширен в соответствии с тем, какой принцип классификации шрифтовых композиций взят за основу. Несомненно, ни одна из характеристик не исключает другую, так, сложная композиция может быть при этом горизонтальной, симметричной, выразительной, ахроматической и т.д. Таким образом, вышеперечисленные классификации призваны дать более точную и разностороннюю характеристику композиции шрифтовой графики.

При построении шрифтовых композиций всегда необходимо помнить, что на гармоничное восприятие шрифта и текста в целом, оказывают влияние композиционные качества самих букв, их организация в строке и взаимодействие в текстовом блоке. В соответствии с этим, композиция шрифтовой графики предполагает гармоничную организацию шрифтовых элементов разных уровней: буквенных знаков, текстовых строк, текстовых блоков и текстового произведения (данная проблема подробно рассмотрена в учебном пособии «Шрифты» [1, с. 133-144]).

Таким образом, определение базовых характеристик композиции шрифтовой графики, поиск принципов их классификации, а также выявление закономерностей и средств композиционной организации шрифтовых форм, позволяет дать ту теоретическую основу, которая необходима для создания гармоничных произведений шрифтовой графики.

Список использованных источников:

1. Кашевский П. А. Шрифты: учеб. пособие / П. А. Кашевский. – Минск: Літаратура і мастацтва, 2012. – 192 с.
2. Семченко П. А. Основы шрифтовой графики: учеб. пособие / П.А. Семченко. – Минск: Выш. школа, 1978. – 96 с.