

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТИПОГРАФИКЕ XXI ВЕКА

*Антоненко Л.А.,
доцент КарГУ им. Е.А.Букетова,
Шультайс К.
КарГУ им. Е.А.Букетова,
студент гр Диз-52*

Типографика развивается и эволюционирует с самого начала появления книгопечатания в мире. Уже в XI веке, в Китае создавались наборные формы для печатания книг. Постепенно подобные технологии появились и в других странах Азии, а также Востока и Европы. Прорыв случился в середине XV века, когда Гутенберг изобрел первый печатный станок. Это сделало возможным сократить переписывание рукописных книг, поэтому остро встал вопрос о том, каким образом переносить в область печати все те украшения, буквицы и прочие каллиграфические украшения, которые традиционно присутствовали в рукописных изданиях. Это стимулировало развитие множества печатных шрифтов различного назначения, а также начальных основных принципов верстки, таких, как равномерность текста, выделение абзацев и тому подобное. Именно это было рождением типографики.

Шрифтовой дизайн и типографика – это постоянно развивающееся и изменяющееся искусство, и каждое поколение дизайнеров привносит в него что-то новое и прогрессивное. Некоторые дизайнеры приветствуют перемены и свободу эксперимента, другие предпочитают традиционный подход. Третьи считают, что старое и новое могут сосуществовать, чтобы в результате обогатить и разнообразить оформление. Так или иначе, во взглядах на типографику нет единой точки зрения. Однако одно совершенно ясно: от шрифта больше не требуется быть «незаметным» и оставаться лишь скромным средством передачи смысла текста. Сегодня шрифт может быть выразительным, забавным, вызывающим, дерзким, а в лучших своих проявлениях – самостоятельным арт-объектом. Современный цифровой художник должен быть открыт всему

новому, использовать все типографические средства выразительности и на их основе создавать собственную эстетику.

«Черный квадрат» стал модульной сеткой XX века. Профессиональным инструментом дизайнеров. Элементарные геометрические фигуры – элементарные частицы формообразования. Квадрат. Треугольник. Круг. Они сформировали и откалибровали профессиональную оптику визуальной коммуникации.

Один из стилеобразующих жестов «пионеров дизайна» состоял в предпочтении фотографии рисованным иллюстрациям. Авангардистов привлекала достоверность, документальная простота фотоязыка, репродукционность, которая стирала черты не нужной им уникальности, «художественности». Родченко и другие конструктивисты экспериментировали со смыслообразующей ролью технических факторов, с макро и микро съемкой, сближая образное видение с научно-познавательным. Они открыли принципы острого кадрирования, резкого ракурса. Поворотом оси к диагонали придавали изображению ощущение невероятной динамики. Превращали арену цирка – в космический корабль. А отдыхающего в кресле человека – в космонавта. Они стремились сделать фотографию средством конструирования мира, а не отражения его. И всё время видели его геометрические первоэлементы.

Переход к новой парадигме – процесс долгий. Начался он в 80е годы с новой волны. В конце 80 х заметной вехой в мировом графическом дизайне стало творчество НевиллаБроуди. Он, казалось, расставил все точки над «i». Но оказалось, что всё только начинается. Какое пространство начал формировать постмодернизм? Наглядная иллюстрация – плакат Владимира Чайки для выставки «Художник = дизайнер». Силуэт лекала разрывается на части, разлетающиеся в разные стороны. Прежняя композиция, как правило, центростремительна. Она собирала пространство в единое целое, однозначно расставляя акценты. У композиционного строя «новой волны» – ориентация противоположная, центробежная.

Между равноправными композиционными элементами – вибрирующее силовое поле. И оно, это поле, приобретает более важное композиционное значение, чем сами элементы. «Новая

волна» на первых порах трактовала пространство фона буквально – как белое между чёрным. Потом оказалось, что фон может быть каким угодно. И бесконечно многослойно уходит внутрь, в глубину. Визуально-коммуникативная ипостась дизайнера воспринимала весь мир как визуальный текст.

Виртуально-средовая парадигма выводит на авансцену визуальный контекст. Плакат Чайки запечатлевает процесс. Если раньше графический дизайн преобразовывал время в пространство, то теперь начал перерабатывать пространство во время. Превращать всё в событие, в текущий момент.

Во время настоящее. Слабые прикосновения пальцев к компьютерной мыши или клавиатуре могут символизировать процесс, который был осмыслен в теории дизайнера как переход от «сильной» проектности к «слабой». Не случайно на плакатах сжатые кулаки, некогда столь популярные, сегодня разжимаются. Вместо композиционного удара – тактильная чуткость разжатых пальцев.

Постмодернистское пространство – пространство диалога. Знак, посвященный миллениуму, встрече третьего тысячелетия, сделанный Евгением Добровинским, как раз об этом. Дальше, шрифтовые поиски – суровое испытание для типографики как таковой. В поисках шрифтовой уникальности дизайнеры возвращаются к визуальной культуре прошедших эпох. За пределы типографики – в допечатную, каллиграфическую эпоху, в сторону, к «грэж-дизайну», и вперед, к творческим возможностям компьютерного программирования.

Дальше, взаимоотношение картинки и текста. В постмодернистской парадигме наступает матриархат картинки. Она завлекает, заманивает текст в свои виртуально-ласковые сети. Затягивает, поглощает, превращая его в картинку. Интересно проследить эти исторические трансформации в творчестве одного мастера, чья биография охватывает и старые и новые времена. Скажем, Никлауса Трокслера, который работает с фундаментальной основой модернистского графического языка дизайнера всю свою жизнь, на рисунке 1.

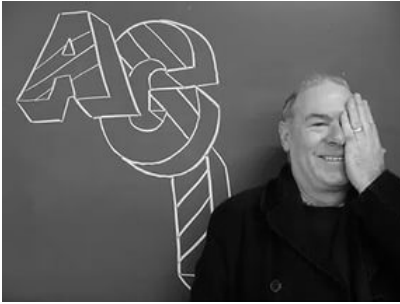

Рисунок 1. Необычайно яркие, запоминающиеся своей четкостью, и в то же высокохудожественные типографские работы Н.Трокслера

Но как это выглядело на его плакатах 70-х годов? Картинка знак. Яркая метафора. Она главная, в центре. Текст при ней вроде подрисунка. Во взаимоотношениях – никакой неопределённости. Роли четко распределены и неукоснительно исполняются. А каковы его плакаты последних лет? Амальгама картинки и текста. Единый, сплошной поток.

Одна большая картина. Захватывающее зрелище. Таков и плакат, только что премированный на «Золотой пчеле 7». Дальше типографические вехи. Борьба за контекст и значимость фона. Против всех правил модульной типографики. Фон приобрёл

упругость и гибкость. Принялся то сжиматься, то разжиматься, растекаться или пульсировать. Пространство начало становится всё более неравномерным, разнотенным, многослойным, глубоким. В виртуально-средовой типографике зритель считывает в первую очередь не текст, а контекст. Сразу, «здесь и сейчас», он должен интуитивно опознать свою причастность тому пространству, которое моделируется дизайнером. Девиз дизайнера: «Я тебя выцеплю, выцеплю, выцеплю и никому не отдам». Экраногенная эстетика постмодернистской типографики превращает полосу набора в многоакцентное поле, насыщенное текстами, знаками, фотографиями и рисунками. После «новой волны» и Карсонатипографика стала возвращаться к спокойным и ясным формам. Однако даже за самыми строгими решениями проглядывает бездонный космос навсегда завоеванной свободы.

Сегодня многие дизайнеры ощущают потребность в новых шрифтах, которые бы позволили придать тексту так необходимую ему индивидуальность. Существует множество способов работы с типографикой и каждый из них преследует одну и ту же цель – уйти от безликости цифровых гарнитур. В ход идет все – визуальная иерархия, цветовой контраст, иллюзия объема, отрицательное пространство, словом все, что может превратить стандартный шрифт в чуть менее стандартный на рисунке 2.

Рисунок 2. Отрицательное пространство создает новый шрифт

И в этой связи можно отметить три набирающих силу тренда, которые демонстрируют стремление дизайнеров вновь

вернуть шрифтам утраченную достоверность. Главных тенденций в типографике всего три, но их трудно не заметить, так как они проявляются буквально везде. Речь идет о таких стилях как ретро, акварель и капс.

Ретро и винтаж. Ретро и винтаж как никогда актуальны. Сегодня куда ни глянь – дизайнеры используют шрифты «под старину» со сложным начертанием, слегка потертые и шероховатые. Гарнитуры выглядят как печатный текст с отслуживших свой срок литер и это очень необычно, так как в таких шрифтах неожиданно появляется что-то живое и настоящее.

Большинство таких гарнитур не являются доступной всем халявой типа GoogleFonts или Typekit и совершенно не подходят для масштабных печатных проектов. Многие из этих шрифтов создавались под конкретный дизайн и не имеют различных вариаций и дополнительных символов. Несмотря на свои недостатки, многие из этих шрифтов открывают перед дизайнерами большие возможности. Главное здесь – не переборщить, так как неумеренное применение винтажных шрифтов только повредит дизайну. Однако одно или два слова, набранных ретро-стилем позволит расставить акценты или создать центр притяжения внимания. (Рисунок 3)

Рисунок 3.

Акварельные шрифты. Акварельный тренд наконец-то добрался и до шрифтов. На протяжении нескольких последних лет акварельные фоны и иллюстрации доминировали в

графическом и веб-дизайне, подкупая своей легкостью и эстетикой. Дизайнеры обращаются к акварельным шрифтам, так как чувствуют, что эти немного неуклюжие буквы выглядят так, как будто бы были нарисованы от руки. Такие шрифты красивы, у них есть душа, они легкие, светлые и прозрачны. Конечно, акварельные шрифты использовать довольно трудно – далеко не везде они будут выглядеть уместно. Одним из ограничений является цвет шрифта, который зачастую включает в себя несколько оттенков. Другая проблема заключается в том, что акварельные шрифты почему-то считаются «женскими». Так что в проектах общего характера использование акварельных гарнитур связано с определенными трудностями. (Рисунок 4)

Рисунок 4.

У современного интернет-пользователя использование капса прочно ассоциируется с повышенными интонациями или даже криком. Но иногда использование прописных букв оправдано, особенно, если нужно донести до зрителя важное сообщение.

Многие люди люто ненавидят все заглавные буквы и просто не готовы воспринимать дизайн, где используется капс-типографика. Они утверждают, такой шрифт трудно читать и это отчасти правда. Кроме того, некоторые шрифты отвратительно

смотрятся в верхнем регистре. Капс нужно использовать с большой осторожностью, здесь грань между красивым и ужасным очень тонка, и тем, кто ее не чувствует, лучше не начинать эксперименты с прописными буквами.

Но есть и сравнительно безопасные варианты. Хорошо сбалансированные тонкие шрифты без засечек прекрасно смотрятся, будучи набраны заглавными. Достаточно посмотреть титры новых фильмов или сериалов, чтобы убедиться, что при умеренной подаче капс смотрится просто потрясающе, как на рисунке 5.

Рисунок 5

Наложение на изображение. Те дни, когда текст и изображение были отдельными единицами, давно прошли. Сегодня эти элементы используются вместе, чтобы сделать посыл к пользователям более мощным. С чем нужно быть осторожным, используя этот прием – это с сохранением контрастности и четкости. Проследите за тем, чтобы текст не перекрывал лица, логотипы, и в то же время, чтобы он оставался хорошо видимым (Рисунок 6)

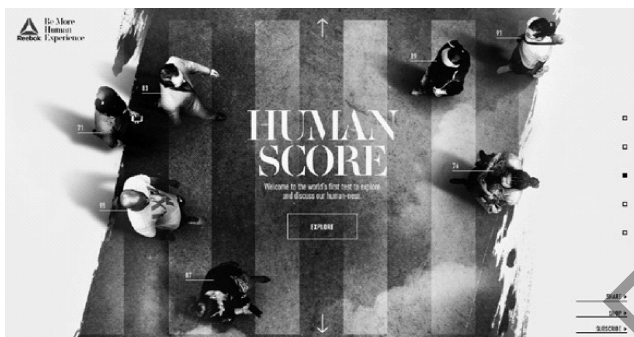

Рисунок 6.

Креативная типографика. Креативное использование шрифтов. Как и в других элементах дизайна, эксперименты с текстом могут дать некоторые преимущества, если вы любите идти на риск. Например, мы только что говорили о тексте в изображениях, а как насчет изображения в тексте?

Креативная типографика интересна уже сама по себе. Поэтому применять ее лучше в сочетании с простым, ненавязчивым фоном. Не нужно загромождать экран слишком многими броскими элементами, конкурирующими за внимание вашего пользователя, как на рисунке 7.

Рисунок 7

Рукописные шрифты. Некоторые шрифты предназначены только для красоты. Их можно использовать больше как графический элемент дизайна, чем для донесения какой-либо информации. Но для некоторых сайтов это именно то, что нужно (Рисунок 8).

Рисунок 8

Комбинированные техники
Перечисленные выше приемы не являются взаимоисключающими. Если вы знаете, как правильно сочетать определенные методы, вы можете соединить преимущества каждого.

Например, художественные шрифты не будут хорошо смотреться на пестром фоне – они сами по себе являются хорошим украшением (Рисунок 9).

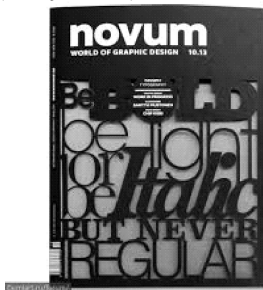

Рисунок 9

Таким образом, объединяя приемы, не забывайте о здравом смысле. Поэтому некоторые решения сочетать между собой не стоит.

Список использованной литературы:

<https://freelance.today>

<https://www.livelib.ru>

ДИЗАЙН ӨНЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК ІС ӘРЕКЕТТЕР АРҚЫЛЫ ОБРАЗДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Балкенов Ж.Ш.

*Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті п.ғ.к. профессор, Қазақстан Республикасы
суретшілер одағының мүшесі*

Жукина Н.Б.,

педагогикалық факультет, Дизайн-31 тобының студенті

Тәуелсіз Қазақстанның өркениетті елдер қатарында гүлдену мақсатын жүзеге асыруда қойылатын талаптардың бірі – жоғары білім алу жүйесінде, дизайн өнеріндегі көркемдік іс-әрекеттерді меңгеруде, шығармашылық деңгейге жету үшін, көркемдік іс-әрекеттер арқылы түрлі образдардың қалыптасуын пайдалана отырып, терең білімді, ізденімпаз маман болу.

«Терең білім – Тәуелсіздігінің тірегі, ақыл-ой азаматтығымыздың алдаспаны», - деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткендей, бүгінгі ұлттық өнердің мазмұны мен мақсаты «уақыт талабына бейімделе отырып, замана беталысына қарай дизайн өнерінде түрлі көркемдік шешімдерді игере алатын іс-әрекеттерді жүзеге асыруға бағытталуы тиіс.

Осы мақсатта ғана жоғары өнер жолында жоғары білім бағдарын нақтылаған адамның кәсіби дизайн өнерінен терең білім алу жүйесінің мақсат-міндеттерін сұрыптай алады. Сонымен қатар, болашақ дизайнер, жоғары оқу орындарындағы стандартқа сай білім қорымен ғана шектелмей, кәсіби біліктілікті, шеберлікті, дизайн өнеріндегі көркемдік іс-әрекеттер арқылы,