

ТИПОГРАФИКА

Ольга Сутуга

**ТИПОГРАФИКА
МНОГОСТРАНИЧНЫХ ИЗДАНИЙ.
ВЫБОР ШРИФТОВ СОГЛАСНО
ИЕРАРХИИ ТЕКСТА**

УДК 655.1

ББК 37.8

С90

Сутуга, Ольга

С90 Типографика: большая книга для начинающих дизайнеров / Ольга Сутуга – Москва: АСТ, 2022. – 320 с. – (Книга-тренд. Подарочное издание).

ISBN 978-5-17-145364-0

Типографика — экстравагантный элемент любого дизайн-проекта многостраничной печатной продукции: книги, журнала, газеты или каталога. При разработке дизайн-проекта многостраничного издания необходимо правильно обозначить иерархию текста, добиться хорошей эргономичности (читабельности) и в то же время сделать текст привлекательным для чтения, создать соответствующий настрой у читателя. Также с помощью применения типографических приемов можно рекламировать само издание — хорошо эту функцию выполняет типографическое решение обложки и содержания, композиция разворотов дизайн-продукта.

Данная книга является той самой платформой для начинающих дизайнеров, которая поможет им не потеряться в огромном море типографических законов, приемов и средств. Книга не претендует на всеобъемлющий охват рассматриваемых тем и на их глубокую проработку, но она даст возможность студенту-дизайнеру войти в мир типографики с необходимым инструментом в руках.

УДК 655.1

ББК 37.8

ISBN 978-5-17-145364-0

© Ольга Сутуга, текст, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

ОТЗЫВ

Автор книги — Сутуга О.Н. — много лет отдала преподавательской деятельности в области графического дизайна, была активным участником движения WorldSkills, победителем в компетенции «Графический дизайн». Основной сферой интересов автора в области дизайна является цифровой дизайн и типографика, особенности ее применения в многостраничной печатной продукции, рекламе, айдентике.

Типографика — один из основных инструментов дизайна. Ни один информационный продукт не будет работать без правильно подобранных шрифтов, кегля и интерлиньяжа, без оптимальной коллаборации текста с иллюстрациями, без выстроенной иерархии текста. Начинающему дизайнеру трудно разобраться в этой теме самостоятельно. Существующая литература в основном рассказывает о классификации и истории шрифтов. Нет более-менее понятных ресурсов, где бы студент — графический дизайнер, мог увидеть и получить разъяснения о функциях и прикладном использовании кириллических шрифтов на практических примерах.

Автор книги показывает, как правильно подобрать шрифт к тому или иному виду текста, виду издания, исходя из целевой аудитории с помощью огромного количества примеров с пояснениями о том как в них применяются базовые принципы типографики.

Применение шрифтов рассматривается с технической точки зрения (исходя из конструкции глифа шрифта), учитываются эмоциональный и художественный аспекты. Автор рассказывает, как при работе с типографикой учитывать следующие моменты:

- соответствие шрифта информационной составляющей текста;
- иерархию текста;
- читабельность шрифта;
- эмоциональный настрой шрифта;
- эстетичность шрифта.

Все приемы по работе со шрифтами систематизированы и сведены в таблицы, по которым студентам легко будет выбирать шрифт и средство дизайна для оформляемого текста, а преподавателям эти таблицы помогут структурированно донести информацию для студентов.

Отзыв

После каждого параграфа имеются методические рекомендации по использованию полученной информации, на что необходимо обратить внимание.

Книга станет хорошим помощником для студентов и преподавателей специальности «Графический дизайнер» в изучении основ типографики. Книга содержит необходимые сведения, которые помогут начать различать шрифты, понимать настроение и эмоциональную выразительность шрифта, научиться подбирать оптимальные шрифты для всех уровней текста и к любому типу многостраничного издания, разобраться в функциональном устройстве каждого текстового элемента (правильно формировать колонки текста, знать, что содержат колонтитулы и т.п.).

Минаева О.Е
Национальный эксперт
по графическому дизайну
движения WorldSkills

ВВЕДЕНИЕ

Типографика — экстравагантный элемент любого дизайн-проекта многостраничной печатной продукции, книги, журнала, газеты или каталога. При разработке дизайн-проекта многостраничного издания в связи с большим количеством текста необходимо правильно обозначить иерархию текста и добиться его хорошей эргономичности (читабельности), и в то же время сделать текст привлекательным для чтения, создать соответствующий настрой у читателя. Также с помощью применения типографических приемов можно рекламировать само издание — хорошо эту функцию выполняет типографическое решение обложки и содержания, композиционное решение разворотов дизайн-продукта. Таким образом, при работе с типографикой издания мы должны решить следующие задачи:

- создать основной текст с высокой эргономикой для удобного чтения;
- создать иерархию текста для повышения понимания информации;
- сделать тексты эстетически привлекательными в соответствии с современными тенденциями в дизайне для повышения заинтересованности читателя;
- с помощью оптимально подобранных шрифтов создать нужный эмоциональный настрой у читателя и передать смысл текста без искажения;
- за короткий промежуток времени, пока читатель просматривает обложку, содержание и листает страницы, просматривая издание, убедить читателя, что это издание ему обязательно нужно прочесть.

Все эти задачи можно выполнить с помощью оптимального подбора шрифтов и правильного оформления каждого уровня текста.

Эта книга для студентов-дизайнеров специальности «Графический дизайн», начинающих изучать тему «Типографика». При изучении любой темы студенту требуется некая устойчивая «платформа», которая содержит основные постулаты, на которые можно опереться и начать разрабатывать первые дизайн-продукты. Для работы со шрифтами начинающему дизайнеру необходимо изучить несколько основополагающих вопросов.

Первое и самое главное, необходимо научиться **различать шрифты**. В книге приводится свод правил анализа графемы шрифта, и различия шрифтов сведены в табличную форму, из которой можно быстро понять класс шрифта.

ВВЕДЕНИЕ

Второе, необходимо **понимать настроение и эмоциональную выразительность шрифта**. В книге рассматриваются характеристики конструкции графемы, которые и определяют настроение рассматриваемой шрифтовой гарнитуры.

Третье, необходимо **научиться подбирать оптимальные шрифты для всех уровней текста** (заголовок — акцентирующий текст — основной текст — справочно-поисковый аппарат). Создание и соответствующее оформление иерархии текста в дизайн-продукте поможет дизайнеру быстро и правильно донести информацию до читателя.

Каждый вид текста выполняет свою функцию и нуждается в соответствующем оформлении. В книге рассматривается иерархия текста и зависимость оформления от уровня текста. Даются рекомендации по подбору шрифтов к каждому виду текста. Все приемы сведены в таблицы, по которым студентам легко будет выбрать шрифт и средство дизайна для оформляемого текста.

Четвертое, необходимо **знать функциональное устройство каждого текстового элемента**. Например, как правильно набрать основной текст в колонки, как длина строки и интерлиньяж зависят от кегля шрифта, из чего состоит содержание или колонтитул.

Таким образом, можно сказать, что данная книга является той самой «платформой» для начинающих дизайнеров, которая поможет им не потеряться в огромном море типографических законов, приемов и средств.

Книга не претендует на всеобъемлющий обзор рассматриваемых тем и на их глубокую проработку, но она даст возможность студенту-дизайнеру войти в мир типографики с необходимым инструментом в руках.

Глава 1

**Визуальный
анализ шрифта**

Содержание

§ 1.1.

Графический (конструктивный) анализ шрифта.
Зависимость настроения шрифта от его конструкции

§ 1.2.

Классификация шрифтов.
Анализ назначения шрифта
в зависимости от его конструкции

§ 1.1. Графический (конструктивный) анализ шрифта. Зависимость настроения шрифта от его конструкции

О чем расскажет этот параграф

В рамках данного параграфа будут рассмотрены конструкция (графема) буквы шрифта, некоторые популярные методы конструктивного анализа шрифта, которые влияют на выбор шрифта для многостраничного печатного издания в зависимости от направления издания и его целевой аудитории.

Вопросы, которые будут рассмотрены в параграфе:

- понятие графемы буквы;
- главные конструктивные характеристики графемы буквы;
- правила анализа графемы.

В конце параграфа будут даны методические рекомендации по конструктивному анализу шрифта. С помощью контрольных вопросов вы сможете актуализировать знания, а практические задания помогут более глубоко вникнуть в материал параграфа.

Что узнаете, чему научитесь

Из текста параграфа вы узнаете, как анализировать шрифты с точки зрения их конструкции и как конструкт влияет на настроение шрифта.

Научитесь подбирать подходящие шрифты для различных видов текста с точки зрения его конструктивных характеристик.

Буква — это графический знак, который совместно с другими знаками используется для обозначения на письме фонем.

Графема — обобщенный образ знака. Другими словами, графема — некоторый графический примитив, имеющий вид геометрического графа и изображающий канонические начертания буквы.

Буквы и графемы не эквивалентны друг другу. Каждая буква может

Варианты графем буквы «т»

Глава 1. Визуальный анализ шрифта

описываться несколькими графемами. Для каждой буквы есть минимум две графемы — прописная и строчная.

Существует много различных вариантов графем, отличающихся начертанием: жирные, курсивные, с засечками и т.д. Они отличаются только конструкцией, а значение буквы остается единым.

Варианты графем буквы «а»

От конструкции буквы (графемы) будет зависеть скорость чтения набранного текста, его удобочитаемость, восприятие и запоминаемость, а также область применения при верстке многостраничной печатной продукции. Поэтому так важно научиться анализировать графему. В рамках данной главы не ставилась задача показать все элементы конструкции графемы буквы. Они важны для дизайнеров-шрифтовиков для разработки новых гарнитур. Для дизайнера многостраничной печатной продукции важны основные элементы конструкции, которые создают визуальный образ шрифта.

Поговорим о некоторых основных терминах, характеризующих графему буквы.

Характеристики графемы шрифта

§1.1. Графический анализ шрифта

Пропорции

Пропорциональная плотность шрифта характеризуется **средней шириной знака**. Разная плотность позволяет считать тот или иной шрифт нормальным, узким, широким, сверхузким или сверхшироким.

Она серьезно влияет на количество знаков, способных уместиться в строке при данном кегле.

Пропорциональный шрифт с нормальной кегельной площадкой

Шрифт с широкой кегельной базой. Длина строки будет больше, чем у шрифта с нормальной кегельной площадкой

Пропорциональный шрифт с нормальной кегельной площадкой

При выборе шрифтов для текста, пропорциональность — одна из главных характеристик, так как она задает некий характер шрифту, показывает его энергетику и влияет на его читабельность. Ширина знаков шрифта может усилить или снизить различаемость букв и **сильно влияет на читабельность** шрифта. Начертания нормальной ширины оптимальны для чтения, а другие варианты — узкие и широкие — очень специфичны и несут отчетливую эмоциональную окраску, снижая при этом читабельность.

Шрифт Arial

Пропорциональный шрифт Arial с нормальной шириной кегельной площадки. Читабельность высокая

Шрифт Cambria

Пропорциональный шрифт Cambria с нормальной шириной кегельной площадки. Читабельность высокая

Шрифт Impact

У шрифта Impact ширина знака узкая, надпись читается с затруднением

Шрифт Gill Sans MT Ext Condensed Bold

Шрифт Gill Sans MT Ext Condensed Bold читается еще труднее, чем предыдущий

Шрифт Montserrat

Геометрический гротеск Montserrat читается намного медленнее более вытянутого шрифта

Слегка зауженные начертания тоже могут быть читабельными. Компактные версии текстовых шрифтов используются там, где нужно вместить много текста в небольшую строку. Но этот прием создает легкое ощущение тесноты и экономности. Узкие шрифты применяются для набора выносок, врезок, лидов, подписуточных подписей.

Компактные версии текстовых шрифтов используются там, где нужно вместить много текста в небольшую строку.

Компактные версии текстовых шрифтов используются там, где нужно вместить много текста в небольшую строку.

В примере один и тот же текст набран одним кеглем, но двумя разными шрифтами, первый — шрифтом Calibri, а второй шрифтом Bahnschrift Light Condensed. Хорошо видно как в одну и ту же длину строки узким шрифтом входит намного больше символов, количество строк сократилось

