

ТИПОГРАФИКА -

наука или

искусство?

Типографика

- (от греч. τύπος — «отпечаток» и γραφή — «пишу») — это художественное оформление шрифта посредством набора и верстки.

Печатная продукция

USABILITY

LAYOUT

INTERNET

WEB DESIGN

CMS

CSS

CONTENT

MEDIA

HOME PAGE

Юзабилити

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Насколько приятно пользователю находиться на сайте?

ОБУЧАЕМОСТЬ

Насколько легко пользователи выполняют операции при первом посещении сайта?

Ошибки

Сколько ошибок совершает пользователь при знакомстве с сайтом?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как быстро после знакомства с сайтом пользователи смогут выполнить необходимые действия?

ЗАПОМИНАЕМОСТЬ

Насколько быстро пользователя восстанавливают знания после долгого неиспользования сайта?

Фирменный стиль

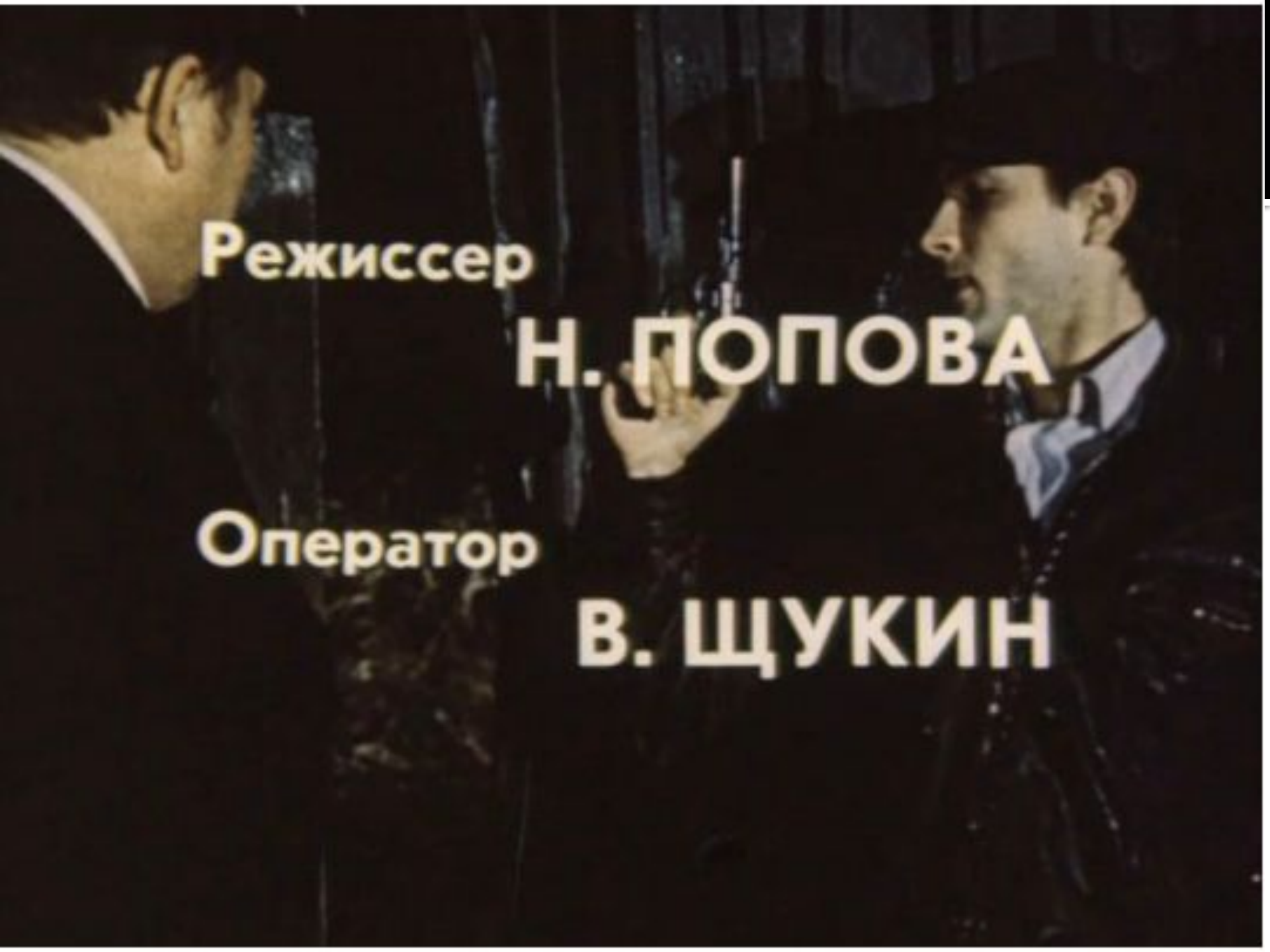
Видео

STAR WARS

Episode 1

THE PHANTOM MENACE

Turmoil has engulfed the Galactic Republic. The taxation of trade routes to outlying star systems is in dispute.

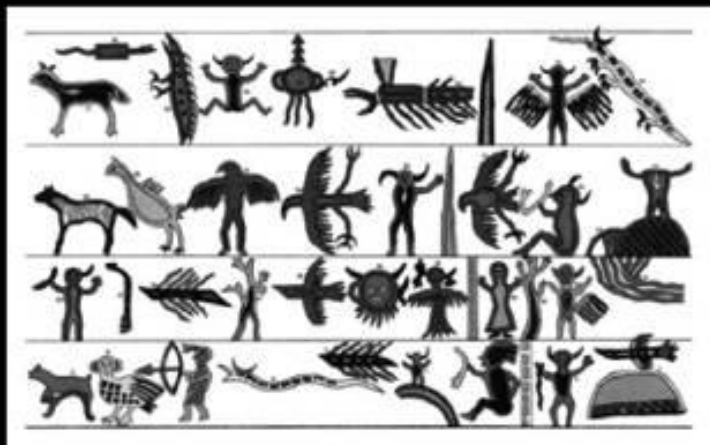
Режиссер

Н. ПОПОВА

Оператор

В. ЩУКИН

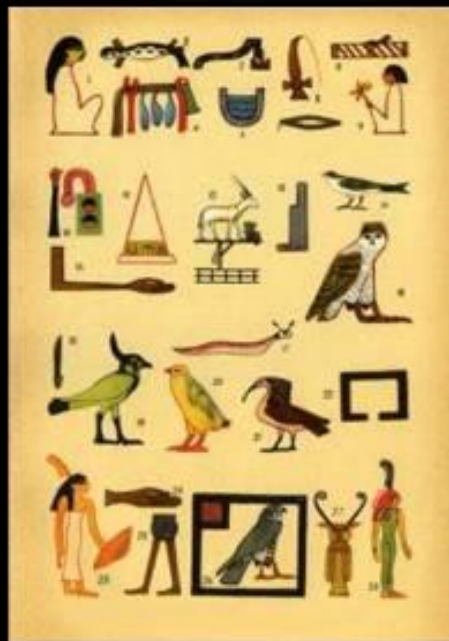
САМОЕ ДРЕВНЕЕ ПИСЬМО - ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

МЕКСИКА

ЕГИПЕТ

ПИСЬМО ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ (ИЕРОГЛИФ)

СЛОГОВОЕ ПИСЬМО ИНДИИ И ЯПОНИИ

ラ ヤ マ ハ ナ タ サ カ ア
リ イ ミ ヒ ニ チ シ キ イ
ル ュ ム フ ヌ ツ ス ク ウ
レ エ メ ヘ ネ テ セ ケ エ
P ヨ モ ホ ノ ト ソ ユ オ

АЛФАВИТНОЕ ПИСЬМО - ВЕНЕЦ ГРАФИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Велика бывает польза
от учения книжного...
Съ бо суть реки напоряши
вселенную съ суть исхо-
диша мудрости Полесье-Свекла
Лесописъ, 1057г.

А Б В Г Д
Е Ж З К И Л
М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Ъ
Э Ю Я

Stay passenger, why
goest thou by so fast.
Read if thou canst,
whom envious Death
hath plast.
With in this monument
Shakespeare: with whome
Quick nature didde
whose name doth
decke that tombe
Far more ten cost, sith all
that he hath writt
Leaves living art but
page to serve his witt
Need read on Shakespears monument.
Villio Trero, Tallianus quartus sum
26. phoeni. 1573. auctat.

РУКОПИСНАЯ КНИГА ДРЕВНЕЙ РУСИ

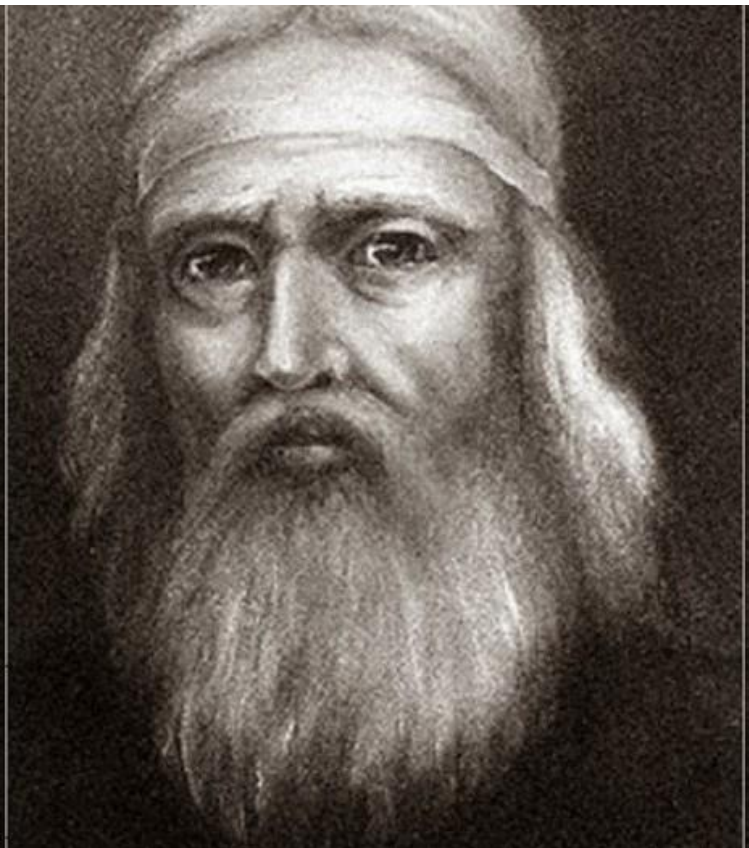
- В 1563 году первопечатниками на Руси стали Петр Мстиславцев и Иван Федоров. Самым первым, точно датированным печатным изданием стала книга "Апостол", которая, в те времена, считалась основным учебником для изучения духовенства. По ней учились монахи, крестьяне, дворяне. "Апостол" – это не просто книга, а своеобразная "Азбука" для церковно-приходских школ царских времен.

Выдающиеся деятели типографики

Иоганн Гутенберг - немецкий первопечатник, первый типограф Европы. В 1450 году создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю.

Выдающиеся деятели типографики

Ива́н Фёдоров — один из первых русских книгопечатников. По традиции, часто называется «первым русским книгопечатником», основатель типографии в Русском воеводстве Речи Посполитой.

Выдающиеся деятели типографики

- Книга Петра Коломнина, вышедшая в самом конце XIX века, до сих пор остается практически единственным примером оригинального русского издания, полностью посвященного набору, верстке и типографике.
- До середины XX века почти все книги по типографскому делу, издававшиеся в СССР, заимствовали тексты и иллюстрации из Коломнина.
- О самом авторе нам ничего не известно, мы даже не знаем, как он выглядел (на суперобложке портрет Гутенберга). Значительная часть книги посвящена ручному набору, тем не менее издание от начала и до конца можно рекомендовать в качестве справочного и познавательного чтения любому современному дизайнеру, шрифтовику, типографу и редактору.

Выдающиеся деятели типографики

ALDO MANUZIO.

*Copied by Miss Anglin after an original picture by Jacopo Tintoretto
in the possession of the Librarian of the University of Cambridge.*

- Альд Ману́ций — итальянский гуманист, издатель и книгопечатник, работавший в Венеции. Основатель издательского дома Альда, просуществовавшего около ста лет. Мануций особенно известен изданием древнегреческих авторов.
- В 1484 году Альд Мануций, как человек родовитый и высокообразованный, стал воспитателем принцев княжеского рода Карпи. Принцев! Сейчас Карпи — небольшой городок неподалеку от Модены. В те же времена он был, ни много ни мало, столицей хоть и небольшого, но гордого княжества. Один из принцев Карпи, Альберто III Пио, впоследствии спонсировал создание Мануцием первой типографии. Эту типографию он основал в 1494 году в Венеции.

Выдающиеся деятели типографики

- **Клод Гарамон** — парижский печатник, одна из важнейших фигур французского Ренессанса.
- Впервые известность к Гарамону пришла в 1540-х годах, когда он вырезал три греческих курсива для издания классиков, поддержанного королём. Позже Гарамон вырезал и прямой шрифт, который спустя 60 лет после смерти Гарамона повторил Жан Жаннон, однако в формах более близких к барокко, чем к Ренессансу. Именно этот шрифт, утерянный и забытый, был вновь найден в первой половине XIX века и ошибочно приписан Клоду Гарамону. Ошибка обнаружилась в 1927 году, однако за 5 лет до этого фирма Monotype уже выпустила новую версию шрифта Жаннона под названием Garamond Roman.

Выдающиеся деятели типографики

- Фирмён Дидо́ (1764-1836) — французский типограф, печатник и драматург, один из самых известных представителей семьи типографов и бумажных фабрикантов Дидо.
- На протяжении 1798-1805 гг. были выпущены сочинения **Вергилия, Горация, Жана Батиста Расина** и **Жана де Лафонтена**.
- Он усовершенствовал форму отцовского шрифта, которая в будущем получила название «новой антиквы».
- Создал также усовершенствованный металлический печатный станок. Доработал систему измерения шрифта, которая сейчас называется системой Дидо. За это изобретение современники Дидо прозвали его «Дидо Миллиметровым».

Выдающиеся деятели типографики

- **Джамбаттиста Бодони** (1740 — 1813) — итальянский издатель, типограф, художник-шрифтовик и гравёр.

Bodoni

Being a web designer will soon require a deeper understanding of typography and how typefaces work. As we move in this direction, our options may be limited at first, but the pool of choices will steadily grow. And as we know, with great power comes great responsibility. Just because you can use the font that looks like it's wearing bellbottoms, doesn't mean you should.

Выдающиеся деятели типографики

- Герман Цапф (1918-2015) — немецкий типограф, каллиграф, автор и преподаватель.

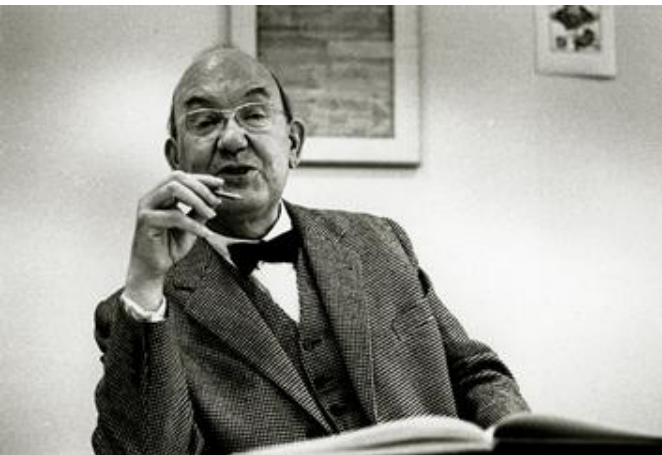

Выдающиеся деятели типографики

- Адриан Иоганн Фрутигер (1928-2015) был швейцарским дизайнером шрифтов, который повлиял на направление дизайна шрифтов во второй половине 20-го века. Его карьера охватила эпоху горячего металла, фотонабора и цифровой верстки.

Выдающиеся деятели типографики

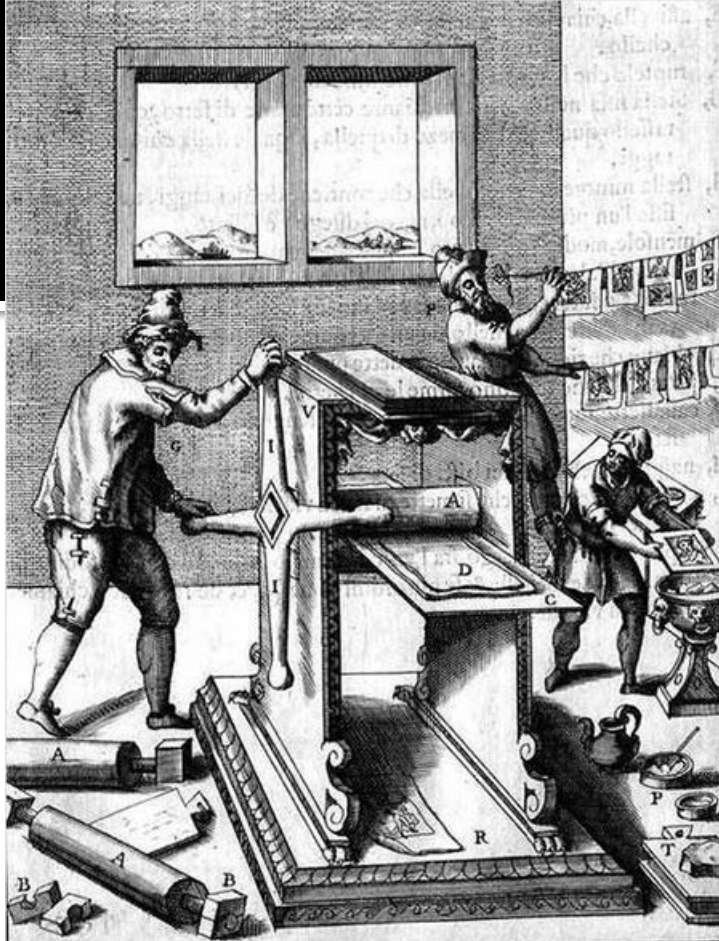

- **Ян Чихольд** – известный европейский типограф, дизайнер, преподаватель и писатель.
- Получил международное признание как консультант по типографике и самобытный дизайнер.
- Руками Яна Чихольда было сделано много английских и швейцарских книг. Его педагогическая деятельность и созданные им книги оказали сильное влияние на современников и будущих художников и полиграфистов Европы и Америки. Он написал более пятидесяти книг, посвящённых шрифту и его истории, типографскому искусству и китайской графике.
- В 1965 году Ян Чихольд был возведён в ранг Почётного королевского дизайнера.
- Умер 11 августа 1974 г. в г. Локарно (Швейцария).

Выдающиеся деятели типографики

- Аркадий Эммануилович Мильчин — советский и российский книговед и редактор. Кандидат филологических наук. Участник Великой Отечественной войны. Составитель основных актуальных словарей и справочников в помощь читателям, авторам и редакторам. Автор многих справочников и пособий по редакционно-издательскому делу.

- Ксилография в Европе:
 - а – ксилографический типографский станок, гравюра из книги Vittorio Zonca «Novo teatro di machine», 1607 г.;
 - б – рисовальщик игральных карт
- В Западной Европе ксилография появилась около 1400 г. Ксилографическим способом печатали народные картинки (почти исключительно религиозного содержания), а также игральные карты, производство которых было сильно развито в первой половине XV в.

Наборная касса с литерами и фрагмент набранного из отдельных литер текста

Графема

- — это общий скелет буквы. Букву можно нарисовать или сложить из чего угодно, но благодаря единой графеме вы сможете отличить А от Б.

Основные понятия

- Символ
- Слово
- Строка
- Абзац
- Страница
- Журнал, газета, книга...

Гарнитура шрифта —

- **Группа шрифтов** разных видов и кеглей, имеющих одинаковое начертание, единый стиль и оформление, называется **гарнитурой**
- Термин «гарнитура» часто смешивают с термином «шрифт», но **шрифт** определяет свойства конкретного члена семейства шрифтов, например, полужирное или курсивное начертание, в то время как гарнитура определяет согласованный стиль семейства шрифтов.

Неправильно говорить: «Давайте напечатаем эту книгу *шрифтом Times New Roman*».

Правильно говорить: «Давайте напечатаем эту книгу *гарнитурой Times New Roman*» — потому что в книге наверняка будет использовать несколько разных начертаний шрифта, и все их охватывает слово «гарнитура».

Неправильно говорить: «Я установил на компьютер *гарнитуру Arial*».

Правильно говорить: «Я установил на компьютер *комплект шрифтов Arial*» — потому что каждый файл шрифта отвечает только за его определённый вариант, а все вместе они образуют *гарнитуру*.

Начертание

Курсивное и наклонное начертания

Большинство текстовых гарнитур предлагают прямой и наклонный варианты начертаний. При этом на самом деле различают три вида начертаний:

- ♦ **Прямое начертание**, иначе называющееся обычным (другие названия: *normal*, *roman*, *regular*) — считается основным начертанием гарнитуры, с помощью которого следует набирать весь обычный текст.
- ♦ **Наклонное начертание** (другие названия: *oblique*, *slanted*) — наклонный вариант прямого начертания, при котором формы символов не изменяются или изменяются незначительно; обычно используется в шрифтах без засечек.
- ♦ **Курсивное начертание** (другое название: *italic*) — наклонный вариант прямого на-

Образцы прямого и курсивного начертания гарнитуры Beaufort Pro.

Для засечных шрифтов обычно создаётся именно курсивное начертание, а не наклонное, как для шрифтов без засечек

Supria Sans Regular

Supria Sans font

Supria Sans Regular Italic

Supria Sans font

Supria Sans Regular Oblique

Supria Sans font

Гарнитура Supria Sans является до некоторой степени исключением из правил, предлагая в одно и то же время и наклонный, и курсивный варианты начертаний. На её примере хорошо видно, в чём различие между ними, и как в курсивном начертании большее количество символов меняет свою форму, приближаясь к рукописному варианту

Насыщенность

- определяется толщиной линий. Чем толще линии, тем выше насыщенность.

НАСЫЩЕННОСТЬ

Светлый
Light

Нормальный
Regular

Жирный
Bold

Aa

Aa

Aa

Контраст

- определяется разницей толщины штрихов. Чем больше разница между тонкими и толстыми линиями, тем выше контрастность.

КОНТРАСТ

Abc Abc

Начертание

Свойство	Значения	Описание	Пример
font-family	имя шрифта	Задаёт список шрифтов	p {font-family: Arial, serif}
font-style	normal italic oblique	Нормальный шрифт Курсив Наклонный шрифт	a {font-style: italic}
font-weight	normal lighter bold bolder 100-900	Нормальная жирность Светлое начертание Полужирный Жирный 100-светлый шрифт, 900-самый жирный	li {font-weight: bold}
font-size	Размер шрифта normal pt px %	нормальный размер пункты пиксели проценты	font-size: normal font-size: 12pt font-size: 12px font-size: 120%
font-variant	normal small-caps	Малые прописные	p {font-variant: small-caps}

Характеристики шрифта:

- кегль — высота строчных букв (включая верхние и нижние выносные)

- апрош — межбуквенный пробел;
- интерлиньяж — расстояние от базовой линии (воображаемая линия на которой стоят знаки) одной строки до

Размер в пунктах	Название в системе Дидо	Название в англо-американской системе
3	Бриллиант	Half-Nonpareil / Excelsior
4	Диамант	Brilliant
4 ½		Diamond
5	Перл	Pearl
5 ½	Агат	Ruby / Agate
6	Нонпарель	Nonpareil
6 ½		Minionette / Emerald
7	Миньон	Mignon
8	Петит	Brevier
9	Боргес	Bourgeois
10	Корпус	Long Primer
11		Small Pica
12	Цицero	Pica
14	Миттель	English
16	Терция	2-line Brevier / Columbian
18	Парангон / Двойной боргес	Great Primer
20	Текст	2-line Long Primer / Paragon
24	Двойное цицero	2-line Pica / Double Pica
28	Двойной миттель	2-line English / Double English
32	Малый канон	4-line Brevier
36		2-line Great Primer / Double Great Primer
40	Крупный канон	Double Paragon
48	Квадрат	Canon
120	Реал	
150	Империял	
210	Санспарель	

- **типографская система (DTP – Point)**
(пункт = 1/72 английского дюйма)
(в настоящее время используется наиболее часто)
1 pt = 1/72 Inch = 0,353 mm
12 pt = 1 Pica = 4,23 mm
6 Pica = 1 Inch

- **типографская система (Pica – System)**
1 pt = 0,351 mm
12 pt = 1 Pica = 4,21 mm

- **система Дидо для фотонабора**
(немецко-французская система)
1 p = 0,375 mm [0,376 mm]
12 p = 1 c (Cicero) = 4,5 mm [4,51 mm]

Характеристики шрифта:

- кернинг—увеличение или уменьшение интервала между буквами для их удобочитаемости.
- трекинг—то же самое, что и кернинг, только с другой конечной целью.
- Кернинг делается ради одного слова,
- а трекинг - ради строки, предложения, абзаца.
- <https://type.method.ac/>

Пропорциональный и моноширинный шрифты отличаются размерами литер.

Proportional

Monospaced

Минускульные цифры — символы арабских цифр, по высоте близкие к строчным буквам и обладающие (кроме цифр 0, 1 и 2) верхними или нижними выносными элементами.

Маюскульные цифры — обычные цифры, равные по высоте заглавной букве (не имеют выносных элементов).

Минускульные: 1234567890

Маюскульные: 1234567890

Parfumerie Script Curly

from **\$29.90**

Parfumerie Script Curly

Parfumerie Script Regular

from **\$29.90**

Parfumerie Script Regular

Parfumerie Script Text

from **\$29.90**

Parfumerie Script Text

Parfumerie Script Old Style

from **\$29.90**

Parfumerie Script Old Style

Parfumerie Script Ornaments

from **\$15.00**

Электронные шрифты

- TrueType, Type 1 и OpenType.
- **TrueType**. Этот формат, разработанный совместно фирмами Apple и Microsoft, является базовым форматом как для платформы Macintosh, так и для Windows. Никаких дополнительных программных средств для установки и отображения этих шрифтов не требуется.

Электронные шрифты

- **PostScript Type 1** традиционно используются профессионалами графического дизайна и типографики.
- Шрифт PostScript состоит из нескольких файлов:
- .PFB (Print Font Binary) - информация о контурах;
- .AFM (Adobe Font Metrics) - о ширинах символов и кернинге;
- .INF – информация для инсталляции

Электронные шрифты

- **OpenType**
- Существует две разновидности данного формата:
- OpenType/TT - базируется на языке TrueType,
- OpenType/PS - на языке PostScript
- Общая структура форматов идентична.
-
- Шрифты, содержащие данные PostScript имеют расширение OTF, а шрифты на основе TrueType — расширение TTF.

Кириллические шрифты можно купить:

- ◆ в веб-магазине крупнейшей российской студии «ПараТайп» (<http://www.paratype.ru/store/>);
- ◆ в веб-магазине второй по величине российское студии LetterHead (<http://www.letterhead.ru/>);
- ◆ в магазине Студии Артемия Лебедева (<http://www.artlebedev.ru/everything/type/>), которая предлагает не самый большой выбор шрифтов, однако они очень высокого качества, и как правило, оригинальны в своем начертании.

Англоязычный сегмент Интернета:

. Имейте в виду, что далеко не все доступные в них шрифты поддерживают кириллицу.

Крупнейшие производители шрифтов:

- ◆ компания Adobe (<http://www.adobe.com/type/>) предлагает более двух тысяч шрифтов, в том числе — многоязыковых;
- ◆ компания Linotype (<http://www.linotype.com/>), один из старейших разработчиков шрифтов;
- ◆ студия шрифтового дизайна The Font Bureau (<http://www.fontbureau.com/>).

Популярные веб-магазины шрифтов:

- ◆ Сайт MyFonts.com (<http://www.myfonts.com/>) называет себя крупнейшим магазином по продаже шрифтов и содержит более ста тысяч гарнитур от более чем тысячи разных дизайнеров и студий.
- ◆ Сайт Fonts.com (<http://www.fonts.com/>), также очень известный веб-магазин, также переваливший за магическую цифру «100 000 шрифтов».
- ◆ Сайт FontHaus.com (<http://www.fonthaus.com/>) предлагает более 75 тысяч разных гарнитур.
- ◆ Сайт Type.Co.Uk (<http://www.type.co.uk/>)

Бесплатные шрифты

- <https://fonts.google.com/>
- <http://www.glyphmaker.com/>
- <https://www.dafont.com/>
- <http://rus.paratype.ru/pt-sans-pt-serif>
- <https://www.fontspace.com/>
- <http://www.abstractfonts.com/>
- www.1001freefonts.com
- www.urbanfonts.com
- www.fontcubes.com
- www.fontstruct.com