

УДК 72.007

Аналитика шрифтового композиционного решения. Оформление интерьера учебного заведения

© А.В. Власова, З.Ф. Низамутдинова

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

В данной статье представлены способы анализа шрифта. Цель работы – выявление особенностей деталей шрифта, его построения и создание композиции из шрифта. Представлены различные упражнения на анализ шрифта «галлий». Представлен проект оформления интерьера учебного заведения на примере ИРНИТУ.

Ключевые слова: шрифт, шрифтовой анализ, построение, композиция, интерьер, навигация

Analytics font composition solution. Registration of interior educational institution

© Anastasiya V. Vlasova, Zilya F. Nizamutdinova

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

This article presents ways to analyze the font. The purpose of the work is to identify the features of the font details, its construction and the creation of a composition from the font. Various gallium font analysis exercises are presented. The project of interior design of the educational institution is presented on the example of INRTU.

Keywords: font, font analysis, construction, composition, interior, navigation

Письменность – важнейший этап в истории культуры, результат тысячелетних творческих устремлений человечества. Пиктография (от греч. *графо* – письмо, рисование) – «картинное письмо», была начальным этапом в развитии письменности всех народов мира. Эти два понятия и сегодня остаются очень близкими [1]. По общему определению [2] пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. В настоящее время пиктограммы имеют узкоспециальную и второстепенную роль (например, дорожные знаки, значки-элементы графического интерфейса пользователя ЭВМ и др.), в отличие от привычного нам алфавитного письма, способного отображать многоуровневый характер естественного языка.

Совокупность знаков алфавита, визуально различных, но единообразно спроектированных, и есть *шрифт*. Как конкретное воплощение алфавита шрифт непосредственно связан с инструментами и материалами, с помощью которых осуществляется письмо. Шрифт в большей степени, чем алфавит, обуславливается материальной культурой общества и его эстетическими нормами. Как следствие, шрифт постоянно претерпевает изменения.

С древнейших времен известно применение надписей в архитектуре, где шрифт имеет декоративно-прикладное значение. Как правило, изменение и возникновение различных форм шрифта теснейшим образом связано с изменением стилей и направлений в архитектуре. Графика письма зачастую следовала за архитектурой. Так, например, римский капитальный шрифт надо рассматривать в единстве с античной архитектурой. Это архитектурный шрифт безупречных пропорций, простой, красивый, некогда заимствованный у греков. Этот шрифт высечен на стенах, триумфальных арках, надгробиях. Классический его образец представлен на знаменитой колонне Траяна (рис. 1).

В чередовании прямых и округлых линий римского шрифта проявляется тот же принцип, который характерен для римских зданий (рис. 2). Вертикально поднимающиеся пилястры, между ними полукруглый свод, над ними горизонтальный карниз: эти же элементы в преобразованном виде присутствуют и в буквах [3].

Таким образом, под влиянием разных факторов в искусстве шрифта сложились те или иные традиции и правила. Каждая буква современных нам алфавитов представляет со-

бой результат длительного, иногда весьма сложного развития, и ее форма имеет глубокие исторические корни.

Рис. 1. Надпись на колонне Траяна, II в.

Рис. 2. Триумфальная арка императора Константина, 315 г.

В практической работе архитекторам постоянно приходится применять шрифт, поскольку это важная составляющая любого чертежа, он помогает передать информацию, которую другими способами донести невозможно. Это своеобразный скелет, основа для дальнейшей работы. Поэтому пока студенты-медики штудируют учебники по анатомии, учащимся архитектурно-строительных вузов приходится по «косточкам» разбирать каждую букву.

Но особенно это важно, когда речь идет о создании декоративно-шрифтовой композиции.

Перед началом работы необходимо изучить предполагаемый для использования шрифт. При анализе следует установить его графические особенности – качественные стороны, и метрические данные, отражающие его количественную сторону. Графические и метрические качества шрифта находятся в органической взаимосвязи. Графический анализ устанавливает состав и форму элементов букв, определяет общую закономерность, связывающую эти элементы в единую систему. Наиболее характерные особенности шрифта проявляются в соотношении прямолинейных и криволинейных линий [4].

Метрический анализ шрифта характеризует шрифт в числовом выражении. Вначале анализа следует промерить высоту и ширину знаков, величину выносных элементов, толщину основных штрихов, толщину соединительных штрихов, затем определить, в какой пропорции находятся эти элементы. Правильность в пропорциях сторон и частей знака данного шрифта делает его читаемым, узнаваемым, определяет его характер. Точность промеров должна быть наибольшей, от этого зависит успех работы. В построении необходимо определить нижние и верхние границы буквы, показать ее ширину, провести линии нахождения средних элементов. При проработке деталей необходимо использовать линейки, циркули и лекала [4]. Правильность построения знаков раскрывает шрифт.

Немаловажное значение приобретает целесообразность применения выбранного шрифта в конкретной работе. Решающими факторами здесь являются роль и место надписи

в композиции. Шрифт и композиция должны гармонично сочетаться. Необходимо соблюдать стилевые признаки и характер построения.

Итак, для того чтобы начать использовать шрифт, его нужно изучить. Нужно узнать его стиль, пропорции, принципы решения деталей. Только тогда работа будет выигрышной. Методы для этого могут быть самыми разными.

В Институте архитектуры, строительства и дизайна Иркутского национального исследовательского технического университета студенты 1-го курса архитектурного направления знакомятся с различными вариантами анализа шрифта. Для примера выполнения анализа взят шрифт «галлия» (рис. 3) (аналитические иллюстрации представлены автором настоящей статьи).

Рис. 3. Шрифт «галлия»

Упражнение 1. Для первоначального анализа шрифта «галлия» выполнено упражнение «Композиция из шрифта» (рис. 4).

Рис. 4. Композиция из шрифта «галлия»

(автор: студентка гр. АРБ-18-2 А.В. Власова; руководитель: З.Ф. Низамутдинова)

Использованный в композиции шрифт «галлия» характеризуется наличием толстых и тонких элементов, прямыми штрихами и завитками. В построении букв соблюдается пропорция высоты к ширине. Композиция, построенная в стилистике данного шрифта, проработана тушью и цветными карандашами. В данном упражнении изучается особенность построения выбранного шрифта.

Упражнение 2. Модульность шрифта в технике «тамповка». Данное упражнение ориентировано на понимание пропорций буквы и принципов ее построения, а также на создание композиции в цвете (рис. 5).

Рис. 5. Модульность шрифта в технике «тамповка»
(автор: студентка гр. АРБ-18-2 А.В. Власова; руководитель: З.Ф. Низамутдинова)

Задача упражнения – построение буквы с продлением линий для создания решетки, в которую трижды вписана одна и та же буква, но разных размеров. Это задание помогает глубоко проанализировать каждую букву шрифта, понять, каковы параметры отдельных элементов, для взаимосвязи которых подобрана характерная цветовая гамма

Упражнение 3. Предварительная итоговая работа (рис. 6) работа заключалась в создании композиции из букв в заданной решетке. Цель – научиться находить взаимосвязь между шрифтом и композицией. Радиальная, линейная и групповая композиции из букв вписаны в решетку. Радиальная композиция является главной. С помощью циркуля построена окружность, описывающая букву. Линейная композиция выполнена из букв, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Групповая композиция составлена из повтора одинакового набора букв. По приоритету выделены в цвете типы композиций. В центре композиции – яркие цвета, по периферии – холодные и нейтральные оттенки. В итоге создана композиция, единая по стилю и характеру.

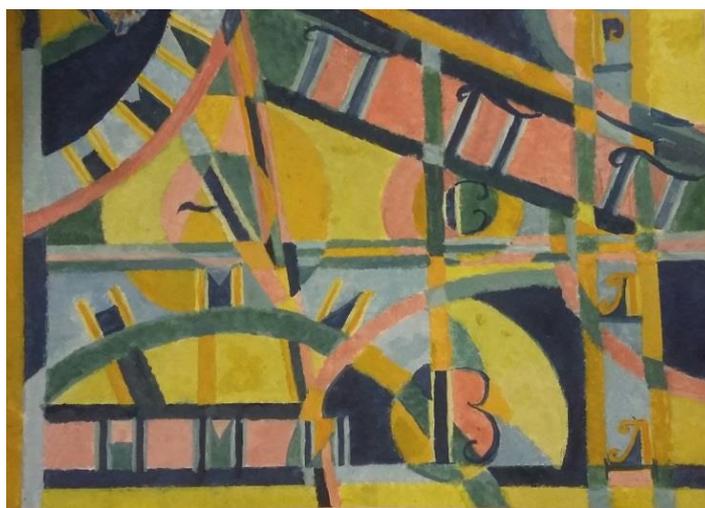

Рис. 6. Предварительная итоговая работа
(автор: студентка гр. АРБ-18-2 А.В. Власова; руководитель: З.Ф. Низамутдинова)

Упражнение 4. Итоговая работа (рис. 7). По итогам проделанного исследования по изучению шрифта и созданию композиций выявлены модульность, характер стилистики,

особенности построения знаков. Решетка создана по принципу построения букв, в которую они гармонично вписаны. Шрифт в итоговой работе выполнен в холодных цветах, фон – в теплых, нейтральных, что создает ясный образ композиции.

Рис. 7. Итоговая работа

(автор: студентка гр. АРБ-18-2 А.В. Власова; руководитель: З.Ф. Низамутдинова)

Таким образом, изучение особенностей построения, стилистики и модульности знаков, взаимосвязи шрифта и цветового решения композиции имеет важное значение в профессиональной деятельности художника, архитектора, дизайнера. Освоение методов изучения шрифта поможет им успешно использовать шрифт как средство художественного оформления своего проекта, будь то оформление здания, монумента, или создание графического рисунка, своеобразной композиции, используемых при оформлении интерьера.

Кстати, одним из ярких примеров использования шрифтовой композиции в интерьере является оформление стен в Британской высшей школе дизайна (рис. 8) [5]. Здесь использован прием, когда навигация увеличивается до гигантских размеров, и архитектура букв начинает взаимодействовать с внутренним пространством помещения, играя при этом еще и роль декора стен. Дополнительную интригу вносит то, что слова и буквы как бы текут по разным плоскостям, переходя со стены на дверь, с двери на стекло.

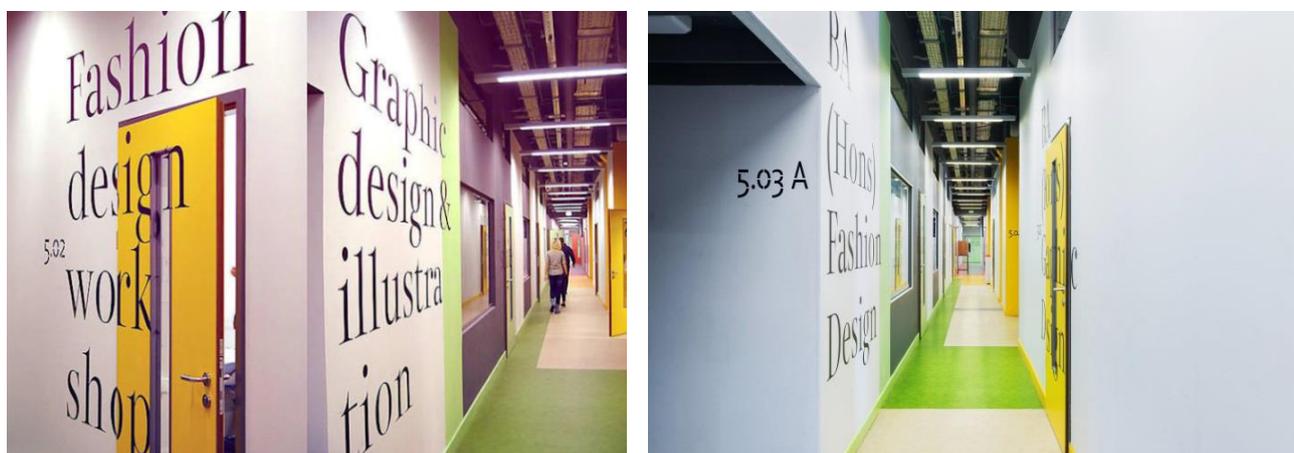

Рис. 8. Оформление стен в Британской высшей школе дизайна

В оформлении задействована витражная пленка, которая дает совершенно замечательный свет. Этот проект примечателен еще и тем, что навигация из виниловой

пленки там существует уже 8 лет. Раз в три года стены красятся, навигация со стен снимается (на стекле и дверях она остается), а потом на стены снова подклеивается. Вот такой цикл [6].

Однако подобные идеи успешно воплощают и наши молодые дизайнеры. Для примера можно рассмотреть проект шрифтового моделирования в интерьере учебного заведения – Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Главная цель – сформировать навигацию внутри вуза. При создании проектного предложения – оформлении двери Молодежного коворкинг-центра ИРНИТУ, были учтены композиционные оси стены и их цветовая палитра (рис. 9).

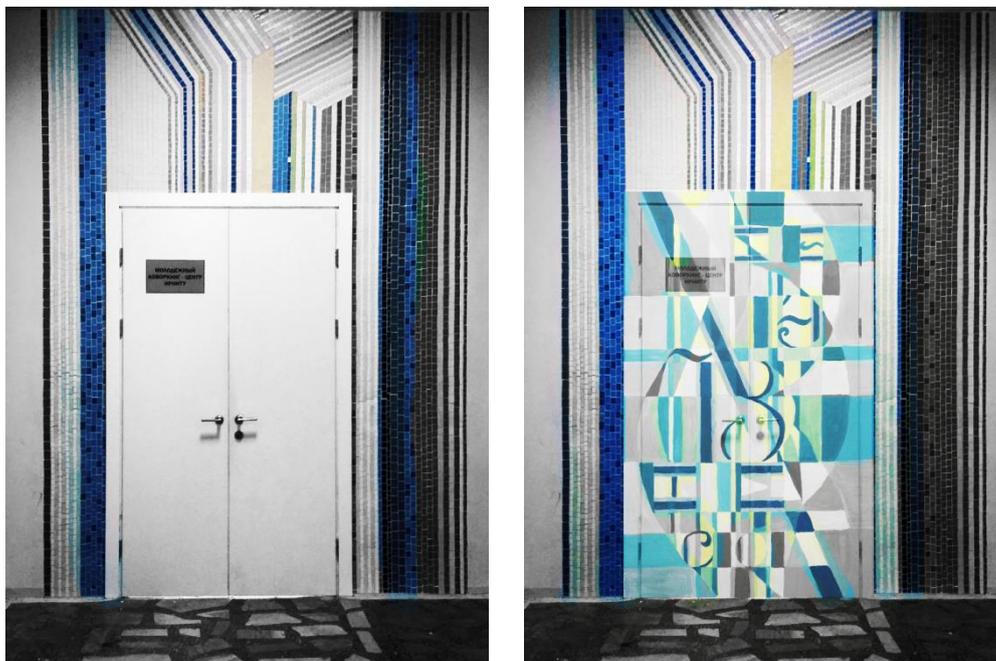

Рис. 6. Оформление двери Молодежного коворкинг-центра ИРНИТУ

Ограничиваясь рамками данной статьи, можно лишь упомянуть о широком использовании декоративных шрифтов в художественно-оформительской работе, в печатно-издательском деле, рекламе, наглядной агитации, где его роль нельзя переоценить [7]. Среди современных компьютерных гарнитур можно встретить стилизации под шрифты всех культур, всех времен.

Шрифт, как живой организм, находится в постоянном движении, он развивается, он повсюду, он вокруг нас. Шрифтовая культура меняется: все больше становится хорошо сделанных сайтов, книг, фирменных стилей, упаковок, рекламных плакатов.

Занятие шрифтовой графикой – дело очень увлекательное не только для профессионалов. Искусство шрифта пока еще остается сакральным знанием, прикоснуться к которому не страшно и интересно. А знание это может круто изменить мироощущение человека.

Библиографический список

1. Пиктограмма [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия.
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Дмитрий Бакулин. Обучение издательскому делу: история шрифта [Электронный ресурс].
URL: <http://bdstudy.ru/?p=182> (13.11.2018).
3. Шрифт в работе архитектора: метод. указания / сост. З.М. Гапеева. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2014. 45 с.
4. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов. М.: Архитектура-С, 2007. 116 с.

5. Оформление стен в Британской высшей школе дизайна. Концепция: «Гигантская навигация» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.homify.ru/projekty/74855/oformlenie-sten-v-britanskoj-vysshey-shkole-dizayna> (17.11.2018).

6. Навигация в БВШД. Оформление стен в Британской высшей школе дизайна. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.design4school.ru/portfolio/page/british> // Технический перевод (17.11.2018).

7. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ / сост. Г.Ф. Кликушин. М.: Архитектура-С, 2016. 288 с.

Сведения об авторах / Information about the Authors

Власова Анастасия Викторовна,

бакалавр кафедры архитектурного проектирования,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия,
e-mail: anastasiya2000sd@gmail.com

Anastasiya V. Vlasova,

Bachelor student of the department of architectural design,
Architecture, Construction and Design Institute,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia,
e-mail: anastasiya2000sd@gmail.com

Низамутдинова Зия Фаритовна,

магистр градостроительства,
старший преподаватель кафедры рисунка, живописи, основ проектирования
и историко-архитектурного наследия,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия,
e-mail: zfartit@gmail.com, zfar@istu.edu

Zilya F. Nizamutdinova,

Master's degree student of Urban Development,
Senior lecturer of the Department of drawing, painting, design basics
historical and architectural heritage,
Architecture, Construction and Design Institute,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia,
e-mail: zfartit@gmail.com, zfar@istu.edu