

Виллу Тоотс

Современный шрифт

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 7.02
ББК 85
В45

B45 **Виллу Тоотс**
Современный шрифт / Виллу Тоотс – М.: Книга по Требованию, 2024. – 279 с.

ISBN 978-5-458-23973-8

Настоящая книга является не только учебником, но и сборником образцов, своего рода альбомом искусства шрифта. В ней представлены как алфавиты шрифтов, предназначенные для разных целей, так и разнообразные композиции. Настоящие издание предназначается в первую очередь художникам, начинающим работать в области книжной графики, работникам издательств и полиграфистам.

ISBN 978-5-458-23973-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригиналe, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Современный
шрифт

виllu тоотс

Современный шрифт

*Издательство
"КНИГА"
Москва 1966*

П Р Е Д И С Л О В И Е

В настоящей книге автор исходит из следующих положений: основу шрифта составляет писание; характер каждого рисунка шрифта зависит от инструмента, при помощи которого он выполняется; каждая техника исполнения более всего соответствует какому-либо определенному стилю шрифта. Нельзя, например, шрифт ширококонечного пера употреблять при вытесывании на камне, так же как рисованием нельзя добиться характера шрифта, вырезанного из линолеума. Если мы пишем кисточкой, ширококонечной или акварельной, то получаем особую специфическую линию, которую не имеет смысла имитировать другим орудием.

Виртуозное умение мастеров Ренессанса писать птичьим или тростниковым пером вымерло уже к прошлому столетию. Начиная с этого времени шрифт только рисовали, часто очень тонко и интересно, временами украшали его богато и затейливо. Но это лишь деформировало основные его формы, поскольку отсутствовала логическая и здоровая основа ширококонечного пера. Именно ширококонечное перо было в далеком прошлом орудием, заложившим пропорции букв и определившим соотношения в толщине буквенных линий.

Восстановление старых традиций на грани XIX и XX столетий дало искусству шрифта более верное направление. Англичанин Эдвард Джонстон, который считается зачинателем современного шрифтового искусства в Западной Европе и Америке, по существу, только раскрыл нам заново умение старых мастеров письма. В результате его работы, работы его учеников и их последователей искусство шрифта снова заняло подобающее ему место в ряду других видов искусств.

Основы своего метода Джонстон изложил в издании «Писание, раскрашивание и рисование шрифта» (1906). Читатель познакомится с его методом в главе, посвященной рукописным шрифтам. Помимо этого в настоящей книге изложены также и взгляды других выдающихся художников. И наконец, автор делится собственным опытом, приобретенным в процессе практической работы, длительного преподавания шрифта и подготовки к выпуску в свет предыдущих изданий.

На русском языке книга подобного рода выпускается впервые. До сих пор применялся в основном рисованный шрифт, и все выпущенные ранее издания были посвящены рисованию шрифта. Хочу надеяться, что последующие страницы послужат пропаганде искусства писания шрифта ширококонечным пером. При этом мы не имеем права забывать, что у русского искусства шрифта — достойное уважения прошлое. Древний русский писец своим тростниковым пером мог от руки создавать превосходные книги и документы, и задача советских художников состоит в том, чтобы поднять искусство рукописного шрифта на уровень современных требований. Различие в структуре между русскими и латинскими буквами не должно служить препятствием к использованию ширококонечного пера.

Мы не представляем себе современную культуру без шрифта, и чем обширнее и разнообразнее становятся способы употребления шрифта, тем больше внимания мы обязаны уделять его качеству. Широкий размах и темп нашей жизни требуют от искусства шрифта богатства и разнообразия. Художник шрифта должен в совершенстве владеть циркулем и рейсфедером. Но если он владеет только этими инструментами, не умея создавать скорописного шрифта пером или кистью, тогда он художник только наполовину, ремесленник. У него нет самого главного — творческого начала.

В книге уделяется внимание как писанию шрифта, так и его рисованию. Большое значение придается и типографским шрифтам. По существу, они представляют собой не что иное, как продукт и писания и рисования. Именно в типографских шрифтах закрепляется все лучшее, что создали великие мастера прошлого и настоящего. Кроме того, типографские шрифты создаются более основательно и в течение более продолжительного времени, чем шрифты, изготовленные для однократного употребления.

Как и в любом другом предмете, изучение шрифта должно вестись методически правильно, так как переучиваться гораздо труднее. Было бы ошибкой считать, что достаточно будет найти в книге понравившийся алфавит или образец и следовать ему. Нет, книгу надо проработать (не только прочитать) от начала и до конца. Шрифт требует длительного изучения, тренировки и опыта. Чем больше и постояннее тренироваться, тем лучше будут результаты. Шрифт можно изучать и самостоятельно, но, повторяем, это нужно делать, руководствуясь правильными методами и лучшими пособиями.

В процессе изучения шрифта необходимо ознакомиться с его историей. Прошлое представляет собой неиссякаемую сокровищницу, откуда мы черпаем все лучшее, развивая его далее в своей творческой работе. Не зная истории шрифта, невозможно вникнуть в сущность

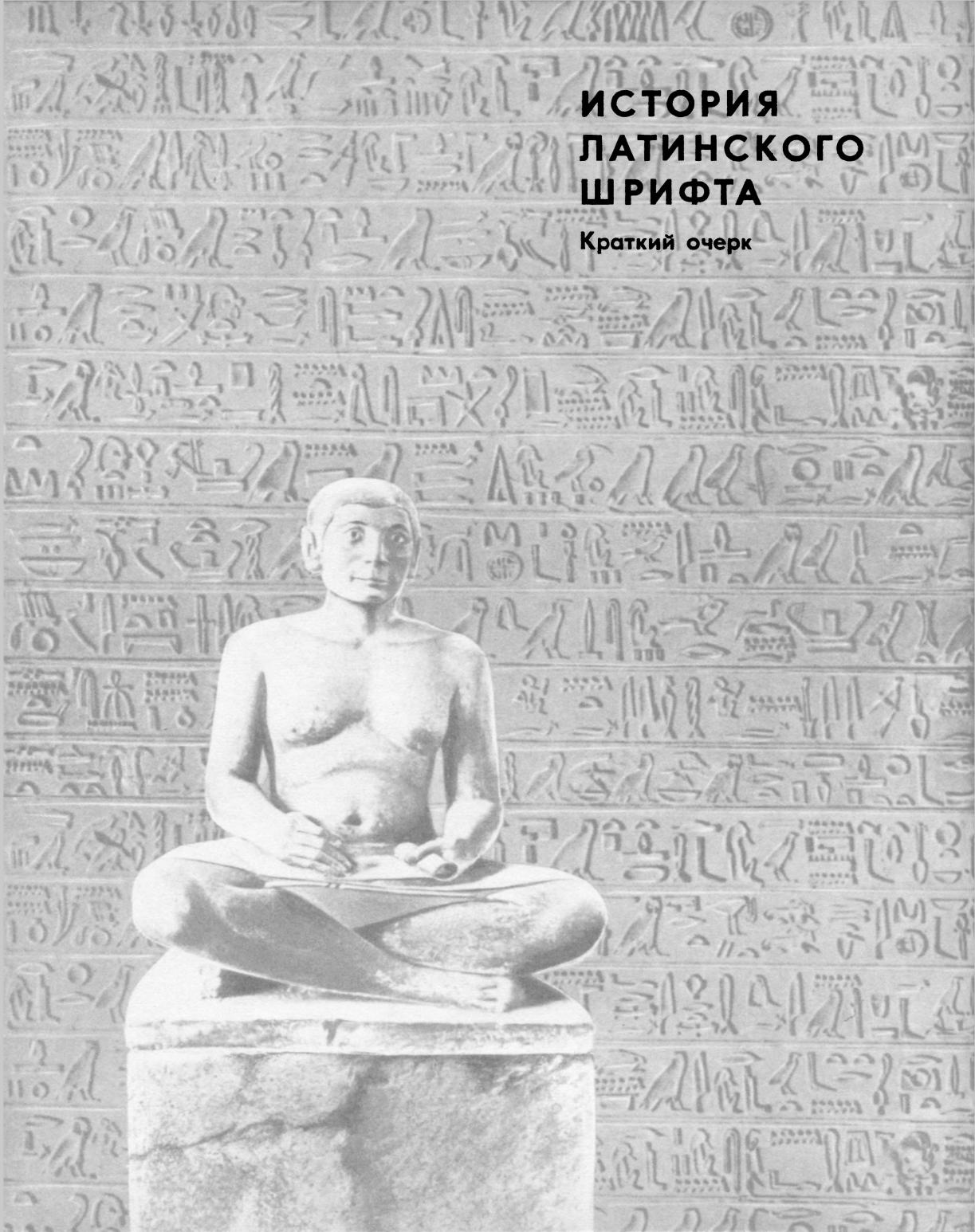
его искусства и ответить на многие практические вопросы. Человек, знакомый с закономерностями развития шрифта на классической основе, никогда не впадет в дилетантство и не начнет раньше времени неумело сочинять свои собственные буквы.

Настоящая книга является не только учебником, но и сборником образцов, своего рода альбомом искусства шрифта. Автор имеет возможность познакомить с работами многих известных художников как советских, так и зарубежных. Это даст читателю возможность составить определенное представление о международном уровне этого вида искусства. В книге представлены как алфавиты шрифтов, предназначенных для разнообразных целей, так и различные композиции. Значительная часть содержания книги посвящена проблемам книжного искусства. Это вполне понятно, так как книге больше всего необходимы красивые и ясные шрифты. Шрифт, как и вся книга в целом, эстетически воспитывает читателя, поэтому и сам художник шрифта должен обладать тонким, развитым вкусом, видеть прекрасное и в пропорциях букв, и в цвете, и в композиции. Рука его должна быть умелой, чувствительной и дисциплинированной.

Настоящая книга предназначается в первую очередь художникам, начинающим работать в области книжной и прикладной графики, работникам издательств и полиграфистам. Необходимое для себя в ней могут найти и преподаватели средних школ и работники клубов. Автор надеется также, что книга принесет пользу студентам художественных институтов, особенно полиграфических — будущему нашего шрифта и книги.

Таллин — 1964 г.

Виллу Тоотс

ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ШРИФТА

Краткий очерк

Письменность — один из важнейших этапов в истории культуры, результат тысячелетних творческих устремлений человеческого общества. Возникновение ее относится к глубокой древности. Уже наши далекие предки, жившие в первобытной общине, пользовались графическим способом передачи образов и мыслей. Об этом свидетельствуют рисунки на стенах пещер и на скалах, сохранившиеся до нашего времени. В этих рисунках человек эпохи палеолита воплощал весь комплекс своих мыслей, они служили ему одновременно и письмом. Эти два понятия — рисование и письмо тысячелетиями остаются близки. Греческое слово «графо» означает и письмо и рисование.

Подготовительной ступенью к графическому письму можно считать и узелковое письмо кипу древних перуанских индейцев (инков) и вампум древних индейских племен (ирокезов и гуронов), в котором знаками служили бусы и разноцветные ракушки.

Картинное письмо — пиктография было начальным этапом в развитии письменности всех народов мира. В дальнейшем отдельный предметный рисунок пиктографического письма стал выражать уже отдельное слово или часть предложения. На следующем этапе развития письма каждый слог обозначался своим особым знаком. Фонетическое письмо, в котором знак обозначает определенный звук, входящий в состав слова, явилось заключительным этапом в эволюции способов письма.

Предшественником нашего современного письма считают письмо древнего Египта.

Египетское иероглифическое письмо восходит к четвертому тысячелетию до н. э. В нем было около 600 знаков — довольно четкие изображения предметов, людей, животных. Передавать видимые предметы не представляло трудности. Действия же передавались при помощи их характерных моментов. Для отвлеченных понятий выбирались фигуры, связанные с данным словом: югу соответствовала лилия (гербовый цветок Южного Египта), прохладе — ваза с вытекающей водой, старости — сгорбленный человек с посохом и т. д.

Иероглифы употреблялись исключительно в среде жрецов и служили во времена первых династий письменами, а позже стали применяться с декоративной целью в монументальных надписях. Иероглифы сохранялись в таком виде примерно 3 000 лет почти без изменения, хотя из них тем временем образовался простой вид обиходного письма.

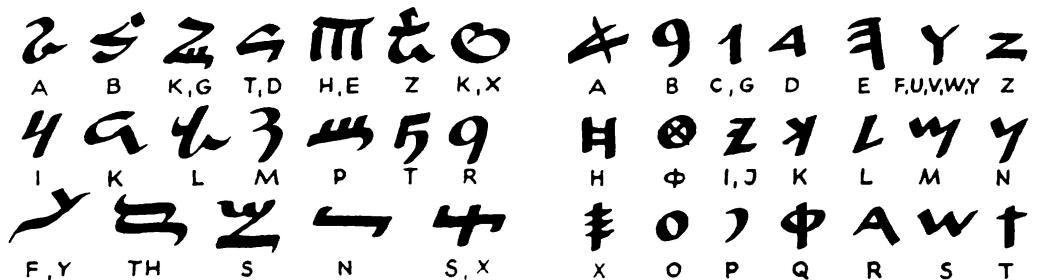
Под влиянием необходимости писать быстро из иероглифов образовалось курсивное * иероглифическое письмо для обыденных надобностей. Развившееся из курсивных иероглифов иератическое письмо было письмом священников-жрецов. Из иератического письма образовалась и его более простая форма — демотическое (народное) письмо. В эпоху создания демотического письма возникли уже и первые школы светских писцов, куда принимались и дети ремесленников. Это народное письмо начало вытесняться во II столетии до н. э. греческим письмом, более скорописным и более удобочитаемым.

Высеченные на скалах надписи, обнаруженные на Синайском полуострове, показывают, что обитавшие там семитские племена переняли около XVI века до н. э. из египетского картинного письма целый ряд знаков и дали им наименования, взятые из своего языка. Эти изобразительные знаки были уже сильно стилизованы египтянами, а теперь их изменение пошло еще быстрее. Они стали употребляться как обозначения звуков, т. е. первого согласного звука семитского слова, обозначавшего изображенный этим знаком предмет. Таким образом был создан алфавит.

* От латинского слова currege — бегать.

С юго-восточного побережья Средиземного моря алфавит распространился в районы, заселенные греками. Это произошло, вероятно, в XI веке до н. э. при посредничестве финикиян, сосредоточивших в своих руках большую часть торговли Средиземного моря. Переняв финикийский алфавит, состоявший из 22 согласных и полусогласных знаков, греки преобразовали его соответственно требованиям своего языка. Их знаки отличались большой ясностью и геометрической простотой форм.

Алфавит иератического письма X века до н. э.

Алфавит финикийского письма

Древнейшие памятники греческих капитальных букв * восходят к VIII—VII столетиям до н. э., но лишь с IV века до н. э. мы можем говорить об общепризнанном греческом капитальном письме.

Семитское письмо было левосторонним; так же писали вначале и греки. Затем это левостороннее направление письма сравнительно скоро изменилось на правостороннее. Переходной формой явился так называемый бустрофедонический способ письма, где первая строка текста писалась справа налево, следующая — слева направо и т. д., причем и буквы были повернуты «лицом» то влево, то вправо. Под влиянием греческого письма изменилось направление письма и в латинской письменности.

ΑΒΓΔΕΙΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Алфавит греческих капиталов

В надписях на монументах, знаменовавших расцвет греческой культуры, мы находим уже письмена, по форме схожие с прописными буквами латинского письма. Правда, они еще далеко не были однородными, но в их геометрически простой форме (круг, квадрат, треугольник) уже четко выражено математическое чутье греков и их глубокое художественное чувство.

В I—II веках н. э. достигает своего совершенства римское капитальное письмо. Тщательно обдуманная, художественно совершенная форма и удобочитаемость его обусловили огромное влияние этого шрифта на развитие последующих стилей.

Чтобы лучше понять структуру римского капитального шрифта, его следует рассматривать в единстве с античной архитектурой. В чередовании его прямых и округлых линий проявляется тот же принцип, который замечается и у римских зданий. Вертикально поднимающиеся пилястры, меж ними полукруглый свод, над ним горизонтальный карниз — эти же элементы в преображенном виде мы замечаем и в буквах.

10

* Капитальное письмо — монументальное письмо, состоящее из прописных букв.