typetalks

program

programme

9:01-9:57 Akreditace, výdej vstupenek Check-in

10:12-10:23 Zahájení symposia Symposium opening

10:26–13:02 Florian Hardwig

Rob Keller

Michael Hochleitner

13:13-14:44 Přestávka na oběd Lunch break

14:45-17:43 Tomáš Brousil Dan Reynolds Veronika Burian

17:44–17:53 Závěr symposia Symposium closing

Přednáška Tomáše Brousila bude v češtině. Všechny ostatní přednášky budou anglicky. Tomáš Brousil's talk will be given in Czech, but all other talks will be in English.

Lokalizujte! Rukopisná nářečí v typografickém písmu

Localize! The dialects of handwriting in type design

Co dělá písmeno italským nebo německým? Florian Hardwig zkoumá regionální tvarosloví (latinkových) písmen a to, jak odpovídají příslušným rukopisným a písmomalířským tradicím. Jak současní tvůrci písem a grafičtí designeři využívají výrazně lokálních tvarů pro svoje písmové skripty a logotypy?

What makes a letterform feel Italian – or German? Florian Hardwig explores local preferences for shaping (Latin) letters and how these are rooted in the respective handwriting and lettering tradition. How do contemporary type designers and graphic artists make use of these distinctive vernacular forms for script fonts or lettering work?

Florian Hardwig (D)

Florian Hardiwg je grafický designer sídlící v Berlíně, kde spolu s Maltem Kaunem provozuje studio. Od roku 2007 vyučuje typografii na Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Floriana můžete často najít na stránkách Typophile, kde je jedním z moderátorů Type ID Board (identifikace písem). Jeho specializací jsou psací vzory. Ve svém projektu Manuscribe zkoumá rozličné rukopisné modely, jež se používají k výuce psaní na základních školách.

Florian Hardwig is a graphic designer based in Berlin, Germany, where he runs a studio together with Malte Kaune. Since 2007, he has been teaching Typography at Brunswick School of Art. Florian can frequently be found on Typophile, where is one of the moderators of the Type ID Board. School scripts are Florian's area of expertise. In his Manuscribe project, he researches the various handwriting models that are used for teaching children how to write.

florian.hardwig.com

Písmové technologie blázní!

Font technology is crazy!

Písmena a typografická sazba prošly během posledních pár tisíc let několika zásadními posuny. Tyto rozličné změny v mnoha ohledech výrazně ovlivnily vzhled písmen, navrhování tiskového písma i typografie. V nejlepších případech tyto kroky napravily nedostatky předchozích technologií, rozšiřujíce typografické a lingvistické možnosti. Jindy zadupaly do země tradice, poškodily celé písmové systémy a snížily typografické standardy. Tak či onak, písmové technologie se stále vyvíjejí...

Letters and typesetting have gone through several major shifts in the last few thousand years. These various changes have seriously affected letterforms, type design, and typography in many regards. In the best cases, these advances have corrected the shortcomings of past technologies while expanding typographic and linguistic possibilities. Other times, they have trampled on traditions, crippled entire writing systems, and lowered typographic standards. For better or worse, font technology is still evolving...

Rob Keller (US/D)

www.motaitalic.com

Rob Keller (nar. 1981) je písmař pocházející z kukuřičných a so-jových polí státu Illinois (US). O typografii se začal vážně zajímat během studií grafického designu a sochařství na Univerzitě v Illinois. Tato vášeň ho zavedla na Univerzitu v Readingu, kde vystudoval tvorbu písma. Po tomto intenzivním roce se přesunul do Německa, aby pracoval pro společnost Linotype, kde také potkal svoji budoucí ženu, Sonju. V roce 2009 společně založili v Berlíně písmolijnu Mota Italic. Zde se v současnosti zabývají vývojem rozsáhlých písmových rodin se zaměřením na širokou jazykovou podporu a rozličné písmové systémy.

Rob Keller (b. 1981) is a typeface designer from the corn/soybean fields of Illinois. He developed a strong interest in typography while studying graphic design and sculpture at the University of Illinois. This passion lead him to the University of Reading for the MA in Typeface Design program. Following that intense year, he moved to Germany to work at Linotype – where he met his future wife, Sonja. In 2009 they opened the typefoundry Mota Italic in Berlin together. Here they are currently developing extensive new type families – with a focus on fonts with wide language support and multiple scripts.

Současný pohled na vztah písmomalířství a typografického písma

A contemporary view on the relationship of lettering and type

Jaký je rozdíl mezi písmomalířstvím, logotypy a (typografickým) písmem? Jaké jsou jejich výhody a jaký je jejich vzájemný vztah, co se dnešního použití týče?

What is the difference between lettering and type? What are the advantages of each and what is the relationship of both in its contemporary usage?

Michael Hochleitner (AT)

Michael Hochleitner se narodil a žije ve Vídni. Ve Vídni také pět let studoval grafický a komunikační design. Studia zakončil v roce 2003 diplomem. Po roce civilní služby pro svou zemi studoval mediální studia ve Vídni a zároveň řídil taxi, aby si vydělal peníze. Mezi lety 2004 a 2007 pracoval jako nezávislý grafický designer. V roce 2007 dokončil s vyznamenáním studia tvorby písma (MA Typeface Design) v britském Readingu, kde také začal navrhovat svoje písmo Ingeborg. V roce 2008 založil spolu s Annou Fahrmaierovou a Thomasem Gabrielem písmolijnu Typejockeys.

Michael Hochleitner was born and lives in Vienna, Austria. He studied graphic- and communication design in Vienna for five years, finished with diploma in 2003. After one year of civil service for his country he studied media science in Vienna, while driving a cab for money. Michael worked as a freelance graphic designer from 2004 to 2007. In 2007 he completed his MA in Typeface Design with distinction at the University of Reading (UK), where she started the typeface Ingeborg. In 2008 he founded Typejockeys together with Anna Fahrmaier and Thomas Gabriel.

www.typejockeys.com

Tabac / Tabac

Specifické požadavky novinové a časopisecké typografie daly vzniknout novému extrémně rozsáhlému písmovému systému. Tomáš Brousil představí svoji doposud nevydanou písmovou rodinu Tabac, která ve své serifové verzi obsahuje 96 řezů a neobvyklý koncept písmových odstínů.

Tomáš Brousil will talk about how the specific demands of newspaper and magazine typography inspired the design of a new, huge type system. His so-far-unpublished type family Tabac which, in its serif variant, includes 96 weights and an unusual concept of type grades.

Tomáš Brousil (CZ)

www.suitcasetype.com

Tomáš Brousil (nar. 1975, Nitra) se vyučil leteckým mechanikem. Od roku 2002 navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v ateliéru Tvorba písma a typografie nyní působí jako asistent. V roce 2003 založil písmolijnu Suitcase Type Foundry, která dnes nabízí přes 200 řezů původních písem. Je držitelem řady ocenění: TDC Certificate of Excelence in Type Design (2008), hlavní cena v kategorii Tvorba písma, Brno (2008), nominace na Design Award of the Federal Republic of Germany 2009, German Design Council, Frankfurt (2008), Hlavní cena v kategorii písmo a cena poroty ED-Awards (2009).

Tomáš Brousil (b. 1975, Nitra) is educated as an aircraft mechanic. In 2002, he studied Academy of Arts, Architecture and Design in Prague where he is now an assistant in the Studio of Typography. In 2003, he set up the Suitcase Type Foundry which offers more than 200 weights of original typefaces. He has received the following awards: TDC Certificate of Excelence in Type Design (2008), main prize in Typeface design, Brno (2008), nomination for the Design Award of the Federal Republic of Germany 2009, German Design Council, Frankfurt (2008), Gold award and the Jury prize at ED-Awards (2009).

Vašeň mladého multilingvního designera / The passion of the young, multi-script type designer

Mnoho mladých písmařů se věnuje designu pro různé písmové systémy. Volí si tento druh práce především pro výzvy, jež skýtá; kreslí písma, protože musí. Po důkladném zkoumání se zdá, že prvky jiných písmových systémů nejsou až tak odlišné od našich. Učení se jiným sadám pravidel, zvyklostem a jiné historii však otvírá nové cesty k lepšímu pochopení podstaty písma. Nezáleží na tom, jestli se výsledků bojíme, pochybujeme o nich nebo je respektujeme, spousta nelatinkových písmových systémů prostě funguje jako zrcadlo designerovy vášně pro písmo. Je nepodstatné, zda se kreslí znaky z latinky, cyrilice nebo devanagari. Podstatné je, aby písmo fungovalo.

Many young type designers work with multiple scripts. They choose this kind of work for its challenges; designers draw type because letters drive them. After close inspection, elements of other writing systems seem not so different from our own. Learning other sets of rules, customs and histories lead to more opportunities to better understand the essence of type. No matter if one fears the results, questions, or respects them, the multitude of non-Latin scripts acts as a mirror for the depth of a type designer's passion for letters. Whether one draws Latin, Cyrillic, or Devanagari letters is unimportant; making type happen is the key.

Dan Reynolds (US/D)

Dan Reynolds sídlí v Berlíně, je typografickým inženýrem a specialistou v Linotype GmbH a vyučujícím na Hochschule Darmstadt. Během své první návštěvy v německé Mohuči se Dan rozhodl, že se stane písmařem. Poté, co dokončil studia grafického designu na RISD (Rhode Island School of Design) s titulem BFA, se nadobro přesunul do Evropy. Se čtyřmi dalšími studenty z HfG Offenbach založil v roce 2004 Offenbach Typostammtisch (pravidelné písmařské srazy). V roce 2008, rovněž dokončil s vyznamenáním studia tvorby písma na Univerzitě v Readingu. Jeho poslední písmo Malabar získalo ocenění TDC Certificate of Excellence in Type Design, stříbrnou medaili na ED-Awards 2009 a v roce 2010 jednu z pěti zlatých medailí Německé republiky v celonárodní designové soutěži.

Berlin-based Dan Reynolds is a font engineer & typographic specialist at Linotype GmbH, as well as an instructor at the Hochschule Darmstadt. During his first visit to Mainz, Dan decided to become a type designer; after completing a BFA in graphic design at RISD, he moved to Europe for good. With four other students from the HfG Offenbach, he co-founded the Offenbach Typostammtisch in 2004. Dan holds an MA in Typeface Design with distinction from the University of Reading, where he was part of the MATD class of 2008. Malabar, Dan's most recent typeface, received a Certificate of Excellence in Type Design from the TDC, silver at ED-Awards 2009, and one of five nationwide gold medals in the Federal Republic of Germany's 2010 design prize competition.

Typografické párování

Typographic matchmaking

Když designeři začínají nový projekt, je volba písma jedním z mnoha úkolů, které je čekají. Zásadní je rozpoznání efektu kombinování písem. Některé z důležitých otázek v tomto kontextu jsou tyto: jaký styl typografie přenese sdělení nejlépe, jaká písma spolu pro daný účel dobře fungují, jaká znaková sada a kolik tučností je potřeba a nakonec jaké funkce očekáváme, že písma budou plnit. Tato prezentace se zabývá právě takovými základními problémy a nabízí návod, jak přistupovat k citlivým vztahům lásky a nenávisti, které mezi písmy mnohdy existují. Pojednání je ilustrováno ukázkami "typografických párů", těch dobrých i těch špatných.

When starting a new project, one of the many tasks a designer encounters, is the selection of typefaces. Recognising the combined effect of typefaces is crucial. In this context, some of the important questions are: what typographic style transmits the message best, what typefaces work well together for the particular task, what character-set and how many weights are needed, and finally, what functions are the typefaces expected to perform. This presentation deals with such fundamental issues and offers guidance on how to approach the delicate matter of love and hate relationships that often exist between typefaces. The discussion is illustrated with examples of "typographic couples", both good and bad.

Veronika Burian (CZ/D)

Veronika Burian se narodila v Praze, svůj první titul z průmyslového designu získala v Mnichově. Objevivši skutečnou vášeň pro písmo, vystudovala v roce 2003 s vyznamenáním tvorbu písma v britském Readingu (MA Typeface Design) a začala pracovat na plný úvazek jako písmařka pro jiholondýnský DaltonMaag, kde zůstala až do roku 2007. Nyní žije a pracuje v Praze a naplno se věnuje TypeTogether, písmolijně, kterou založila s Josém Scaglionem. Její písmo Maiola získalo TDC Certificate of Excellence in Type Design 2004. Karmina a Bree, dva společné projekty z TypeTogether, rovněž získala ocenění v soutěži ED-Awards v letech 2007 a 2009.

Veronika Burian, born in Prague, got her first degree in Industrial Design in Munich, Germany. Discovering her true passion for type, she graduated with distinction from the MA in Typeface Design in Reading, UK, in 2003 and started to work as full-time type designer at DaltonMaag in South London until 2007. She is now living and working in Prague and dedicates her time fully to TypeTogether, an independent typefoundry that she co-founded with José Scaglione. Her typeface Maiola received the TDC Certificate of Excellence in Type Design 2004. Karmina and Bree, two collaborative typefaces from TypeTogether, also won a merit at the ED-Awards competition 2007 and 2009.

TypeTalks & symposium

l přes svou zásadní důležitost pro naši kulturu a rozvoj jsou písmo a textové informace obecně v grafickém designu a visuální komunikaci často zásadně podceňovány. Patrné je to především ve středoevropském postkomunistickém prostředí. TypeTalks je nezávislá aktivita, jež se snaží o zlepšení povědomí o moci písma, písmařství a typografie mezi studujícími i praktikujícími grafickými designery.

TypeTalks je nezávislý nekomerční projekt Davida Březiny a některých studentů Ateliéru grafického designu na Fakultě výtvarných umění, VUT, Brno.

Tématem symposia je písmo. Tato oblast zahrnuje mimo jiné historii písma, jeho navrhování, výuku či užívání (typografii). Základním kritériem je, že přednáška musí být poučná. Chceme přilákat přednášející, kteří nedělají pouze reklamu na svoji práci, ale jsou také ochotni se podělit o svoje vědomosti. Potřeba vzdělávání a potěšení z něj jsou bezpochyby hlavními důvody, proč TypeTalks existuje.

TypeTalks & Symposium

Typefaces and textual information in general, despite their crucial importance to our culture and development, are often neglected when it comes to visual communication and graphic design. This problem is particularly acute in the Central European, post-communist environment. TypeTalks is a collaborative activity designed to raise awareness of the power of typeface design and typography among both graphic design professionals and students.

TypeTalks is an independent, non-commercial project by David Březina and some of his students from the Studio of graphic design, Faculty of Fine Arts, University of Technology, Brno.

The theme of this conference is type. This is a broad area embracing the history of type, the design of type, type education, the use of type (typography) and much more. The key criteria for the acceptance of a talk is that it have educational value. It is not enough to simply show work, knowledge must be shared as well. Indeed, TypeTalks' reason for existing is the pleasure taken in learning and in sharing knowledge.

www.typetalks.com info@typetalks.com Twitter: @TypeTalks