

0 шрифте

Эрик Шпикерманн О шрифте

Перевод с английского
Людмилы Лаврухиной

2017

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»

УДК 766:003.07
ББК 85.158.6
Ш83

Перевод с английского Л. Лаврухиной
Научные редакторы: Евгений Григорьев, Александр Блюхер

Издано с разрешения Pearson Education, Inc.
Печатается по изданию
Stop stealing sheep & find out how type works. Third editon.

Adobe Press
USA
2014

Книга рекомендована Натали Ратковски

Ш83 Шпикерманн, Э.
О шрифте / Эрик Шпикерманн ; пер. с англ. Л. Лаврухиной ; [науч. ред.
Е. Григорьев, А. Блюхер]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-319-9

Шрифт сопровождает нас везде: на упаковках продуктов, вывесках, экранах телевизоров и смартфонов. Немецкий дизайнер Эрик Шпикерманн научит разбираться в тонкостях типографики и общаться с помощью этого неотъемлемого элемента нашей жизни более эффективно.

УДК 766:003.07
ББК85.158.6

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Authorized translation from the English language edition, entitled Stop stealing sheep & find out how type works, third edition, 3rd Edition; ISBN 0321934288; by Spiekerman, Erik; published by Pearson Education, Inc, publishing as Adobe Press. © 2014 by Erik Spiekermann. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Russian language edition published by Mann, Ivanov, and Ferber Publishers. Copyright © 2017. © Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017

ISBN 978-5-00100-319-9

Страница 9	Глава 1	Шрифт вездесущ Шрифт существует. Он неотъемлемая часть нашей жизни. Стоит усвоить эти простые факты для более эффективной коммуникации.
27	2	Что такое шрифт Между прошлым и будущим. Современное понимание шрифта обусловлено тем, кто мы и как общаемся. Шрифт — живое существо, присутствующее в сознании и культуре общества.
39	3	Рассматривая шрифт Глаз учится распознавать шрифт, цепляясь за знакомые элементы на странице. Чтобы понять, как работает шрифт, прежде всего нужно его рассмотреть, начиная от основных форм и заканчивая мельчайшими деталями.
61	4	Назначение шрифта Выбор шрифта для определенной цели должен быть не сложнее формирования гардероба. Подобрать подходящий шрифт к конкретной задаче легко!
79	5	Буквы с характером Чтобы определить, какой шрифт использовать и какое место он займет на странице, необходимо понимать интонацию, иначе говоря, настроение текста.
103	6	Типы шрифта Достаточно усвоить основные характеристики шрифтов, чтобы без труда их узнавать. Простые различия легче всего объяснить на примере строения человеческого тела.
135	7	Как это работает Удобочитаемость, разборчивость шрифта зависят от нескольких основных факторов, в частности от расстояния между буквами и словами. Выбор правильного шрифта для правильного текста подразумевает и правильную разрядку.
155	8	Как заставить шрифт работать Эффективность шрифта определяется условиями, в которых ему предстоит жить и работать. Следуйте простым правилам, и вы сможете создать практичный макет страницы.
173	9	Шрифт на экране Раньше экранный шрифт был бедным родственником печатного. Но сейчас, несмотря на некоторые технические ограничения, неподходящему шрифту на экране компьютера уже нет оправдания.
181	10	Не бывает плохого шрифта Шрифт — основной элемент коммуникации. Вместе со средствами коммуникации меняется и шрифт.
197	11	Полезная информация Библиография, список шрифтов.

КРАЖА ОВЕЦ? Разрядка строчных букв?

Представители любых профессий, будь то стоматологи, плотники или ученые-ядерщики, общаются между собой на малопонятном для других языке. Дизайнеры шрифта и типографы не исключение. Терминология в типографике звучит настолько загадочно, что способна отпугнуть всех, кроме

Нас окружает такое количество надписей, что порой мы перестаем их замечать. Это не всегда плохо, как в случае со знаком слева, согласно которому запрещено въезжать на улицу с одиннадцати до шести, а также с одиннадцати до шести, и категорически запрещено с одиннадцати до шести.

заядлых типофилов. Цель этой книги — обучить языку типографики людей, которые с помощью шрифта хотят сделать обмен информацией более эффективным.

Сегодняшняя разношерстная аудитория нуждается в более эффективных способах коммуникации. Известно, что восприятие информации у слушателей увеличивается за счет правильной интонации. Шрифт — та же интонация, это наглядный язык, соединяющий автора и читателя. Но выбрать из тысяч гарнитур нужный шрифт (для выражения даже простой идеи) для тех, кто не занимается версткой профессионально, довольно затруднительно.

В этой книге на простых и привычных примерах показано, что типографика — не искусство для избранных, а мощный инструмент, доступный всем, кому есть что сказать и кто хочет выразить свои мысли как на бумаге, так и на экране. Вы поймете, откуда взялось множество разных гарнитур, как надлежит их использовать и почему каждый день их требуется все больше и больше.

Это маргиналия (комментарий на полях). Размер шрифта не для слабонервных (и не для обычных читателей). В узкую колонку втиснута вся информация, от которой у новичка голова пойдет кругом. Но она окажется под рукой при первых же приступах типомании.

Для тех, кто уже кое-что знает о шрифте и типографике и хочет проверить некоторые факты, посудачить или подвергнуть критике мои субъективные замечания, эта колонка обязательна к прочтению.

В 1936 году Фредерик Гауди приехал в Нью-Йорк на вручение диплома за достижения в области дизайна шрифта. Взяв в руки диплом, он взглянул на него и сказал: «Делать разрядку в готическом шрифте — все равно что красть овец». На самом деле Гауди выразился иначе, опустим это в печати. Каллиграф, собственноручно выводивший буквы на дипломе, присутствовал в это время в зале; вышло неловко. Гауди потом долго извинялся, уверяя, что не имел в виду ничего конкретного.

Возможно, вы заметили, что на обложке книги фраза про овец набрана строчными, а здесь речь идет о готическом шрифте, — это разные вещи. Строчными буквами, в отличие от ПРОПИСНЫХ БУКВ, набран этот текст. Готический шрифт встречается нечасто и выглядит вот так.

Я не знаю, как в этой истории «фрактура» превратилась в «строчные буквы», но я всегда слышал последнее. Как бы то ни было, это совершенно справедливо. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы поймете и оцените заявление Гауди.

Посмотрите, какие изменения претерпел знак за последние два десятилетия: фотография справа — из первого издания книги 1992 года, фотография слева — из второго издания книги 2003 года.

Человек *не* может *не* общаться

Пауль Вацлавик
(1921–2007) — автор
«Прагматики челове-
ческих коммуникаций»,
книги о влиянии средств
массовой информации
на поведение людей.
Приведенное утвержде-
ние признано первой
аксиомой коммуникации
по Вацлавику.

Шрифт вездесущ

вы были в японии? Мой друг, недавно вернувшись оттуда, посетовал на то, что никогда в жизни не чувствовал себя таким потерянным. Почему? Потому что ничего не мог прочесть: ни дорожных знаков, ни ценников, ни других указателей. Он до-

Срабатывает в большинстве языков и позволяет избежать безвкусицы: S — значит «соль» (от англ. *salt*), P — «перец» (от англ. *pepper*).

бавил, что из-за этого попадал в глупые ситуации и осознал, как сильно мы зависим от письменного общения.

Представьте себе мир без шрифта. Без назойливых рекламных объявлений, скорее всего, легко обойтись, но как вы узнаете по одним упаковкам, что за продукты у вас на столе? Конечно, на помощь придут картинки: пасущиеся коровы послужат намеком на молоко, а аппетитные изображения на коробке с кукурузными хлопьями вызовут чувство голода. А как быть с солью и перцем? Правильно, искать S или P!

Попробуйте сориентироваться в окружающем мире без шрифта, и вы потеряетесь так же, как большинство из нас теряется в Японии среди множества надписей, понятных лишь тем, кто знает соответствующие символы.

Вы едва открыли глаза, а вам уже нужно переварить первую порцию шрифтов. Как иначе вы узнаете, сколько кальция содержится в ложке каши?

Для кого-то завтрак немислим без утренней газеты. И снова шрифт! Большинство людей называют его «печатным», не обращая внимания на нюансы дизайна. Вероятно, вы никогда не сравнивали мелкий шрифт, которым набран текст в разных газетах, но, согласитесь, одни газеты читать легче, чем другие. Возможно, шрифт в них крупнее, или печать более качественная, или многочисленные заголовки помогают быстро отыскать нужный материал. Как бы то ни было, все эти различия обусловлены шрифтом. Собственно говоря, газета обретает индивидуальность благодаря шрифту и тому, какое место он занимает на полосе. Мы без труда

Шрифт способен рассказать о газете больше, чем текст, который им набран.

узнаём любимую газету в киоске по краю страницы, так же как друзей по рукам или волосам. Подобно тому как отличаются друг от друга люди в разных странах, так же непохожи и газеты. Газета, совершенно неприемлемая для североамериканца, придется по душе французу, а итальянец, скорее всего, сочтет ежедневную немецкую газету слишком скучной.

Конечно, газеты различаются не только шрифтом и макетом, но и совокупностью слов. Для одних языков, например французского, характерны многочисленные диакритические знаки, в других, таких как голландский или финский, много длинных слов, а в английском, наоборот, коротких, что заметно по британским таблоидам. Нет универсального шрифта, подходящего для всех языков, и этим объясняется популярность тех или иных видов шрифта в одних странах и непопулярность в других.

То, что кажется пугающе сложным и абсолютно непостижимым людям, привыкшим только к латинскому или кириллическому алфавиту, снабжает информацией большинство населения планеты: на китайском и арабском языках говорят более половины жителей Земли.

áâæäàœöøçβιζ

Диакритические знаки и специальные символы придают каждому языку уникальный вид.

Дизайн газет меняется очень медленно: черно-белая фотография справа — из первого издания книги, вышедшей в 1992 году, цветная слева — из второго издания от 2003 года.

USA TODAY
09.03.13

A GANNETT COMPANY

'Riddick' made for fans

Vin Diesel, director moved by pleas for follow-up to "Chronicles" 1D

The man behind Serena
How their complex relationship works 1C

NEWSLINE

'Never too old to chase your dreams'

Diana Nyad, 64, arrives at Key West after swimming 110 miles from Cuba without a shark cage. 1B

Elite college doesn't always mean higher pay

Some graduates with 2-year technical degrees earn more in their first jobs, research shows. 4A

A chance to make Fed history

Janet Yellen could become the first woman to lead the Federal Reserve. 1B

Smartwatches are on the way

Sony, Samsung expected to show off devices in Berlin this week. 2B

Remembering David Frost

How British talk show host, who died Saturday, broke down Nixon. Opinion, 8A

Choose the right school

Find USA TODAY's 112-page guide at newsstands or at college guide. usatoday.com.

NEWS PHOTOS
Scan with a QR reader: AT&T code scanner available at news media. Get codes for your business at att.com/scancode.

HOME DELIVERY
1-800-873-0001
USATODAYSERVICE.COM

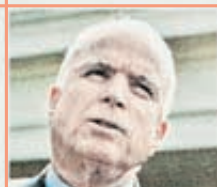
Verizon's \$130B deal

Finally, telecom giant to wholly own wireless unit; move reflects competition in mobile 1B

CBS blackout over

Ends pay dispute with Time Warner Cable; programming restored in Dallas, LA, NYC 4A

SYRIA SELL BEGINS

"If the Congress were to reject a resolution like this after the president ... has already committed to action, the consequences would be catastrophic."

Sen. John McCain, R-Ariz.

"Mr. President - clear the air. Be decisive, be firm about why it matters to us as a nation to get Syria right."

Sen. Lindsey Graham, R-S.C.

"This provides the president time to make his case to Congress and the American people."

House Speaker John Boehner, R-Ohio

McCain, Graham express optimism on Obama's plan

Paul Singer and Aamer Madhani
USA TODAY

President Obama's bid to get congressional support to use military force in Syria received a boost Monday as Republican Sen. John McCain and Lindsey Graham said they have more confidence the White House is developing a better strategy for dealing with Syria.

McCain and Graham are key votes Obama will need to win Senate approval for the United States to launch missile strikes against Syria in response to an Aug. 21 chemical weapons attack that killed more than 1,400 people.

Obama said Saturday that he has concluded the United States should launch a strike in response to the attack, but he said he wants approval first from Congress.

McCain of Arizona and Graham of South Carolina have jointly expressed concern that a military strike should be part of a broader strategy in Syria, not simply a random attack to punish the regime.

After meeting with Obama on Monday, they both said they believed the White House is developing a strategy that would weaken the regime of President Bashar Assad and boost Syrian opposition forces — though they said Obama has more work to do to explain this plan.

"We still have significant concerns," McCain said, "but we believe there is in formulation a strategy to upgrade the capabilities of the Free Syrian Army and to degrade the capabilities of Bashar Assad. Before this meeting, we had not had that indication."

McCain repeatedly said a congressional vote rejecting the use of military force would be "catastrophic" to U.S. interests and would destroy the credibility of the nation in the eyes of both allies and adversaries.

Graham said, "If we don't get Syria right, Iran is surely going to take the signals that we don't care about their nuclear program. ... If we lost a vote in Congress dealing with the chemical weapons being used in Syria, what effect would that have on Iran and their nuclear program?"

Both senators criticized the administration's handling of the Syria issue.

Both senators criticized the administration's handling of the Syria issue.

Six key players to watch in debate over authorizing military action

Susan Davis and Aamer Madhani
USA TODAY

WASHINGTON A week ago, it seemed the question of whether to take military action against Syria rested solely on the shoulders of President Obama.

But he has turned to Congress to authorize military airstrikes against Syria for using chemical weapons, setting up the most consequential

foreign policy vote since the 2002 authorization of the Iraq War. Obama and his supporters on Capitol Hill will have to overcome broad skepticism about the merits of military strikes and navigate the political divisions that have left Congress largely paralyzed.

The vote also cast a spotlight on key lawmakers who will be critical in determining whether or not Congress authorizes Obama to use military force. Congress is still on recess, but the arm-twisting has be-

gun and the Syria resolution will be the first order of business in both the House and Senate when they return Sept. 9.

The debate will pit Obama and House Democratic leader Nancy Pelosi against both Republicans and Democrats skeptical of foreign military intervention. The White House will need support from Republican leaders such as Speaker John Boehner, R-Ohio, and Sen. John McCain.

► STORY CONTINUES ON 3A

Вернемся к шрифту и газетам. В ежедневной газете все кажется само собой разумеющимся и обычным, но за этим стоит тщательное планирование и мастерское воплощение. Даже газеты с внешне хаотичными полосами структурированы с помощью сложной модульной сетки и строгой иерархии.

Мастерство подачи информации заключается в том, чтобы читатель не отвлекался на мысли, что кто-то старательно упорядочивал на странице каждую строку, абзац и колонку. Дизайн, по крайней мере в данном случае, должен оставаться

USA Today, одна из ведущих газет США, сверстана по модульной сетке.

незаметным. Следовательно, и шрифт для подобной трудоемкой работы нужен «невидимый», выглядящий естественно, чтобы читатель не замечал его как тако-

вой. Вот почему дизайн шрифта — малоизвестная профессия. Кому придет в голову думать о людях, выполняющих невидимую работу? Тем не менее весь наш жизненный путь определен, выражен и, без сомнения, обусловлен шрифтом и типографикой.

Как и у газеты с довольно сложной структурой (на противоположной странице), у данной книги свой определенный шаблон.

Страница состоит из 144 прямоугольных модулей: 12 модулей по горизонтали и 12 по вертикали. Все элементы макета располагаются по этим базовым линиям сетки, незаметным для читателя, но необходимым для макетирования и верстки. Такого рода сетка выстраивает страницу так же, как кирпичи — здание.

Небольшого размера, они годятся для всех архитектурных стилей и в то же время выступают в качестве отправной точки для всех остальных пропорций.

Все больше людей узнают новости не со страниц печатных изданий, а с экрана телевизора или монитора компьютера. Шрифт и макет следует пересмотреть с учетом этих носителей.

JEDEM
DAS SEINE
SUUM CUIQUE
Chacun à son goût

Как говорится, каждому свое

В мире существует бесконечное множество продуктов и напитков. И вряд ли найдется человек, знающий все это многообразие. Проводниками в лабиринтах вкусов и запахов, рецептов и питательной ценности служат этикетки на продуктах (последние «упакованы» в контейнеры, несущие информацию). Без типографики мы не узнали бы, что входит в состав продукта и как его готовить.

Неудивительно, что шрифт для упаковки продуктов часто рисуется вручную, поскольку стандартные наборные шрифты едва ли способны отразить всю гамму вкусов и богатство содержания. Современный рисованный шрифт подразумевает использование программ, таких как Adobe Illustrator, позволяющих комбинировать наборные и рисованные шрифты на уровне, казавшемся невероятным еще несколько лет назад. Теперь реально осуществить любой замысел графического дизайнера.

Если вы думаете, что выбор шрифта — дело малозначительное, поскольку все равно никто не заметит разницы, то удивитесь, узнав, как много времени и сил специалисты уделяют совершенствованию деталей, невидимых нетренированному глазу.

Представьте, что на следующее утро после понравившегося вам концерта вы читаете в газете,

что дирижер-то был слабый, оркестр фальшивил, а музыка не заслуживала живого исполнения. Вы прекрасно провели время, а некоторые специалисты остались недовольны, потому что их критерии оценки и ожидания отличались от ваших.

То же самое применительно к вину. Допустим, вам оно нравится, но за столом обязательно найдется кто-то, кто скривится и пустится в пространные рассуждения о том, что бутылка слишком теплая, год выдался неудачным, а у него дома как раз

стоит ящик превосходного вина, который дядя его друга поставляет прямо из Франции.

Значит ли это, что вы невежда, или все дело в том, что качество бывает разным и у всех нас к нему разные требования?

Продукты питания и дизайн упаковки: как часто мы покупаем типографические обещания, почти ничего не зная о продукте? В этом сила стереотипов: некоторые цвета ассоциируются с определенными продуктами, некоторые шрифты — с определенными вкусами и свойствами. Если бы не эти неписанные правила, мы не знали бы, что покупать.

С помощью компьютера легко имитировать ручной набор, шрифт, высеченный на камне, вышитый на ткани или выгравированный на металле.

Большинству из нас нравится разглядывать этикетки на бутылках с вином, на коробках конфет или шоколадных батончиках, подогревая аппетит или наслаждаясь красотой шрифта (в зависимости от предпочтений). А вот другая весьма распространенная форма печатной продукции, как правило, вызывает полное отторжение. Речь о бланках.

Подумайте об этом, и вы будете вынуждены признать, что бланки содержат значительный объем информации, переписывать которую каждый раз заново было бы крайне утомительно.

Стандартный вид большинства бланков когда-то был продиктован техническими требованиями их обработки. Несмотря на то что этих требований больше нет, вид бланков остался прежним, что подкрепляет наше предубеждение против стандартизированной печатной продукции такого рода.

Требуется лишь поставить галочку и подписать и получить желаемое. (Конечно, если речь идет не о налоговой декларации, когда желаемое приходится отдавать. Или о случаях, когда бланк так плохо составлен, спроектирован или напечатан (или все это вместе), что приходится прилагать массу усилий для его понимания.) При нынешней массе типографических возможностей плохим бланкам, неразборчивым счетам, убогим формам заявления, нелепыми квитанциям и сбивающим с толку бюллетеням нет никакого оправдания. Не проходит и дня, чтобы не пришлось иметь дела с подобной печатной продукцией, а ведь так просто сделать ее удобной!

Хотя онлайн-формы ограничены в типографических средствах, они избавляют пользователя от нудной необходимости каждый раз заново набирать номер кредитной карты.

Шрифты, спроектированные с учетом определенных технологических ограничений.

Шрифты для деловой коммуникации зачастую разрабатывают под конкретную технологию: для оптического распознавания символов, игольчатых принтеров, пишущих машинок с моноширинным шрифтом и другого оборудования.

То, что прежде было техническим ограничением, сегодня может стать трендом. «Недизайнерский» вид шрифта OCR B, старые добрые шрифты пишущих машинок, даже шрифты для игольчатых принтеров и других устройств с низким разрешением дизайнеры взяли на вооружение для создания определенных эффектов.

Если вы не хотите вступать в дискуссию о том, каким шрифтом следует набирать письма и счета, вернитесь к гарнитурам Courier, Letter Gothic или другим моноширинным шрифтам (с. 175), хотя они неудобочитаемые и занимают больше места, чем «правильные» шрифты. Или же наберитесь смелости и попробуйте гарнитуры, специально созданные с учетом удобства чтения, экономии места и ожиданий читателя.

Это некоторые из шрифтов, разработанных специально для работы на устройствах вывода с низким разрешением, таких как простые принтеры или маленький экран.

Handgloves

Base Nine

Handgloves

Lucida

Handgloves

ITC Officina Sans

Handgloves

Verdana

Handgloves

Letter Gothic

Handgloves

Courier

Handgloves

OCR B

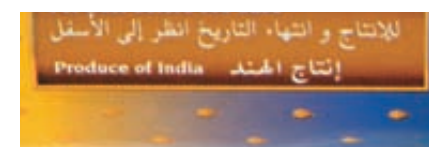
Сегодня любой пользователь компьютера знает, что такое шрифт, может назвать по меньшей мере несколько гарнитур (например, Helvetica, Verdana

и Times) и понимает, что шрифты передают разные эмоции. Хотя то, что мы видим на экране монитора, на самом деле не что иное, как близко стоящие пиксели, в которых невооруженный глаз узнаёт привычные формы: ожидается, что любой шрифт будет выглядеть как «печатный».

Пока общество, одержимое дизайном, старается применять новые технологии везде (даже в сферах, для которых они никогда не предназначались, например в птицеводстве), мы можем продолжить типографические изыскания, разглядывая состав купленного продукта.

Видя дату на каждом яйце, я задаюсь вопросом, как там оказался шрифт? Неужели у каждой курицы свой резиновый штамп? Или яйца катятся через машину, деликатно наносящую печать на хрупкую поверхность? Интересно, а на яйца разных сортов наносятся разные шрифты? Brush Script — на яйца домашних птиц (с. 187), Copperplate — на элитные гусиные и Helvetica — на инкубаторные яйца?

Не знаю, умышленно ли производитель вина Brunello di Montalcino выбрали узкий шрифт для своих этикеток, но цифрам с большой разрядкой и крепким прописным буквам присуща некоторая элегантность. Качественному дизайну есть место даже в условиях ограничений моноширинных шрифтов. Шрифт Andale Mono (распространяется бесплатно) от дизайнеров корпорации Monotype тому пример. Цифры для оптического распознавания символов неотделимы от штрихкодов, но даже такой рядовой шрифт лег в основу совершенно новой гарнитуры. И если вам нужно симитировать печать на яичной скорлупе, то прерывистые линии шрифта FF Atlanta позволяют сделать это довольно убедительно. Пока производители матричных принтеров стараются воспроизвести оригинальные логотипы, дизайнеры настоящих шрифтов разрабатывают способы печати ресторанных чеков.

HANDGLOVES

FF Atlanta

Handgloves

Andale mono

Handgloves

FF OCR F Light

Handgloves

FF OCR F Regular

Handgloves

FF OCR F Bold

Handgloves

FF Dot Matrix Two

Эрик Шпикерманн
О шрифте

«How
Reading Works?»
«Шпикерманн
о шрифте»

