

Предмет:

**ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО
ДИЗАЙНУ ТА
ПРОЄКТНОЇ ГРАФІКИ**

Тема 4

Типографіка.

Лекція 4.7.

**Поєднання шрифтів із
зображенням.**

Шрифтові пари

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

- 1. Поєднання тексту і зображення.
- 2. Шрифтові пари

1. Як поєднати текст із зображенням?

Один з фундаментальних блоків графічного дизайну - поєднання тексту із зображенням. Іноді, розмістивши помітну фразу на приємне фото, ми не отримуємо того ефекту, на який сподівалися.

Як уникнути таких ситуацій?

1. Як поєднати текст із зображенням?

Правило 1. Обдумуємо композицію.

Текст - тільки одна половина рівняння. Якщо в проекті з'являється зображення - воно в тій же мірі важливо. Тому слід звернути увагу на дві наступні дії:

Підбираючи фото до проекту, переконайтеся, що на ньому є хороше пусте місце для розміщення тексту (якщо ви, звичайно, не хочете, додати елемент дизайну, який буде відтіняти текст і / або маскувати собою фон

Один із способів створити композицію, де зображення і текст доповнюють один одного - це підігнати текст до форми, яка присутня в зображенні. Зверніть увагу, як заголовок дизайну цього сайту використовує творчий підхід до розташування тексту: він розміщений так, що зображення одночасно є рекламою продукту. При цьому блоки тексту і фотографії продукції однаково збалансовані і устаканівається композицію.

COMPANYLOGO

ABOUT

COLLECTION

CONTACT

LOGIN

REGISTER

NEW COLLECTION ATLAN TIQUE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elitsed do elusmod tempor incididunt
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim nostrud exercitation ullamco

[VIEW COLLECTION](#)

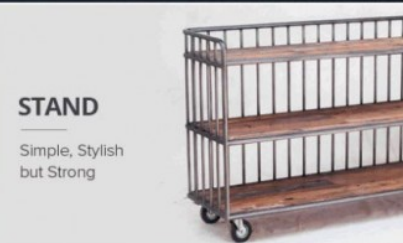
ROCKIE

New definition of
Vintage Interior

WOODY

Strong & Elegant

STAND

Simple, Stylish
but Strong

RAINBOW

Colorful & Unique

MINIMALISM

Clean & Clear

BOXIE

Elegant & Strong

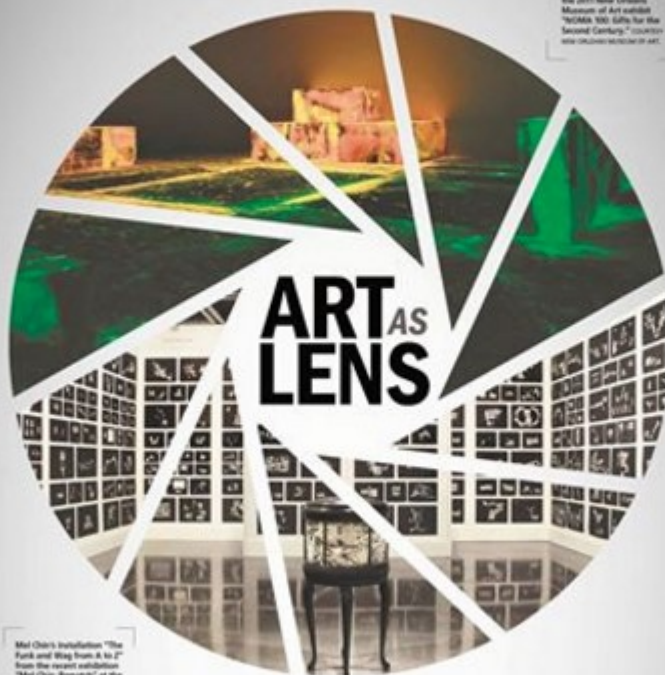
Ще один ефективний спосіб - розглядати композицію ширше, ніж просто зображення в якості фону з текстом вгорі. Елементи можуть бути організовані безліччю способів. Наприклад, макет на прикладі нижче безпосередньо пов'язує тематику тексту із зображенням через обрізання фотографій в певній впізнаваною формі.

ARTS BUREAU: LOUISVILLE GROUP GETS \$50,000 NEA GRANT

COURIER-JOURNAL.COM/ARTS

Kath Gorman's "Fluorescent Rooms" from the 2011 New Orleans Museum of Art exhibit "WOMAN 190 Gifts for the Second Century." COURTESY NEW ORLEANS MUSEUM OF ART.

Mal Chin's installation "The Park and the House & the 2" from the recent exhibition "Mal Chin: Remnants" at the New Orleans Museum of Art. COURTESY NEW ORLEANS MUSEUM OF ART.

SPEED ART MUSEUM'S NEW CURATOR, MIRANDA LASH, LOOKS AT WORLD THROUGH ART

By Elizabeth Krumer | cjournal.com/courier-journal.com | The Courier-Journal

"I'm sympathetic to people who say, 'I don't get art,'" said art curator Miranda Lash. Lash, who will join the Speed Art Museum team next month, said she came to discover the power of art during a college course on Spanish colonial history that spent time looking at other pieces.

In the process, she also received glowing reviews to help her make her mark in the larger contemporary art world.

Her latest project was "Remnants," a retrospective exhibit with more than 70 works by artist Mal Chin, whose work has been shown at the Louisville Visual Art Association, the Museum of Art and the Quontel Hotel in the Phoenix 100 neighborhood.

Правило 2. Визначаємо фокус.

У хорошій композиції один з найбільш важливих елементів завжди є її центром. Це свого роду візуальна серцевина, яка впадає в очі і служить відправною точкою для користувача. В контексті макета, що включає тільки зображення і текст, таким центром буде або одне, або інше. Тому необхідно вирішити, що з них важливіше і допомогти йому виділитися через колір, розмір, положення, або будь-якої іншої дизайнерський прийом.

Дизайн прикладу нижче ставить в центрі уваги картинку місця для відпочинку, що цілком підходить веб-сайту про туризм, відпочинок і подорожі. Через свою значимість (це темна частина макета, в той час як все інше світле) і розмір (воно охоплює всю ширину сторінки), зображення має велику візуальну вагу.

SEE HOW THE BRITISH HOLIDAY HAS
CHANGED THROUGH A HUNDRED YEARS
OF HOLIDAY MEMORIES

PLACE
STAMP
HERE

H O L I D A Y

memories

EXPLORE THE MEMORIES

 loveholidays.com

SHARE

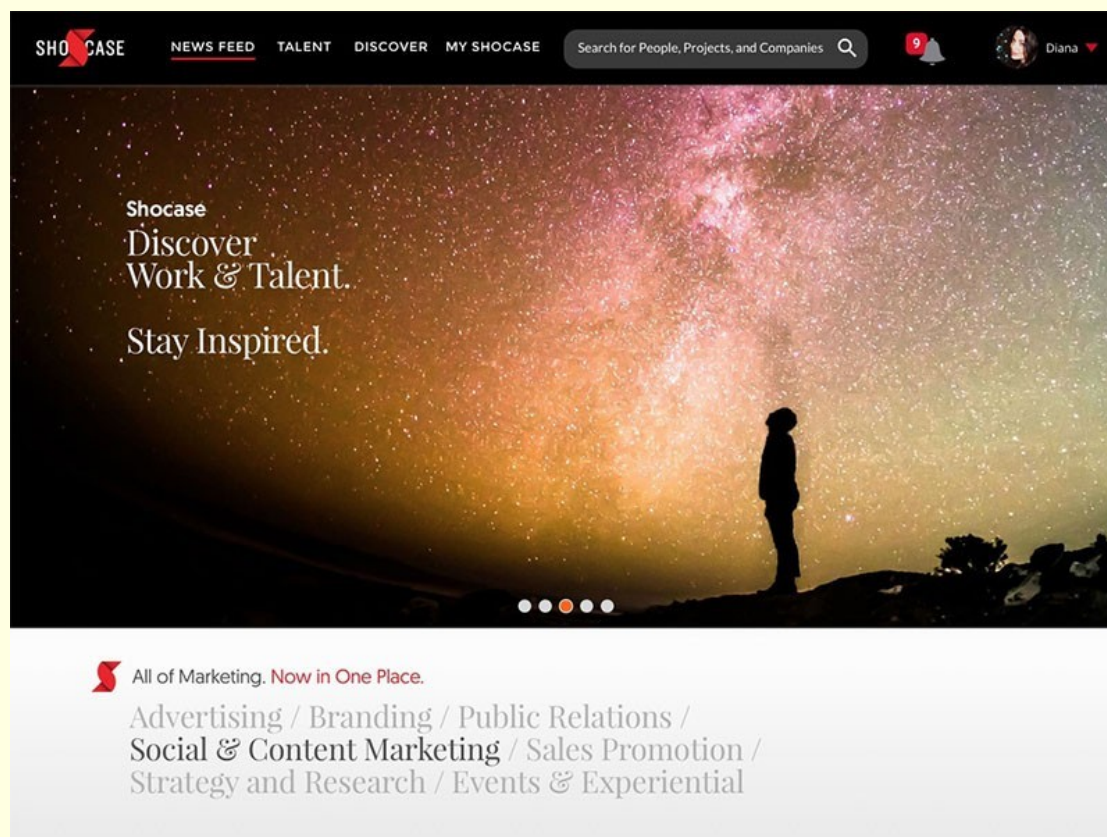
Буває так, що текст і зображення в рівній мірі важливі і повинні візуально об'єднуватися в єдине ціле. У наступному прикладі обкладинки цей ефект досягнутий в буквальному сенсі обгортанням тексту заголовка навколо зображення квітки, змішуючи їх разом і змушуючи дивитися на обидва елементи одночасно.

*THE
REASON
FOR
FLOWERS*

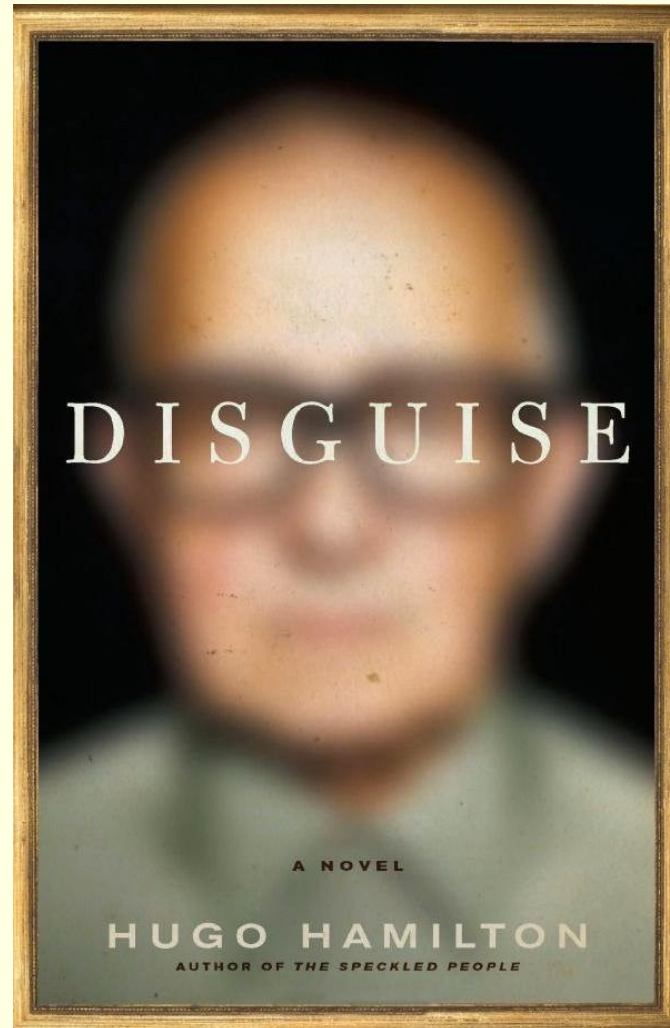
*Their History, Culture, Biology,
and How They Change Our Lives*

STEPHEN BUCHMANN

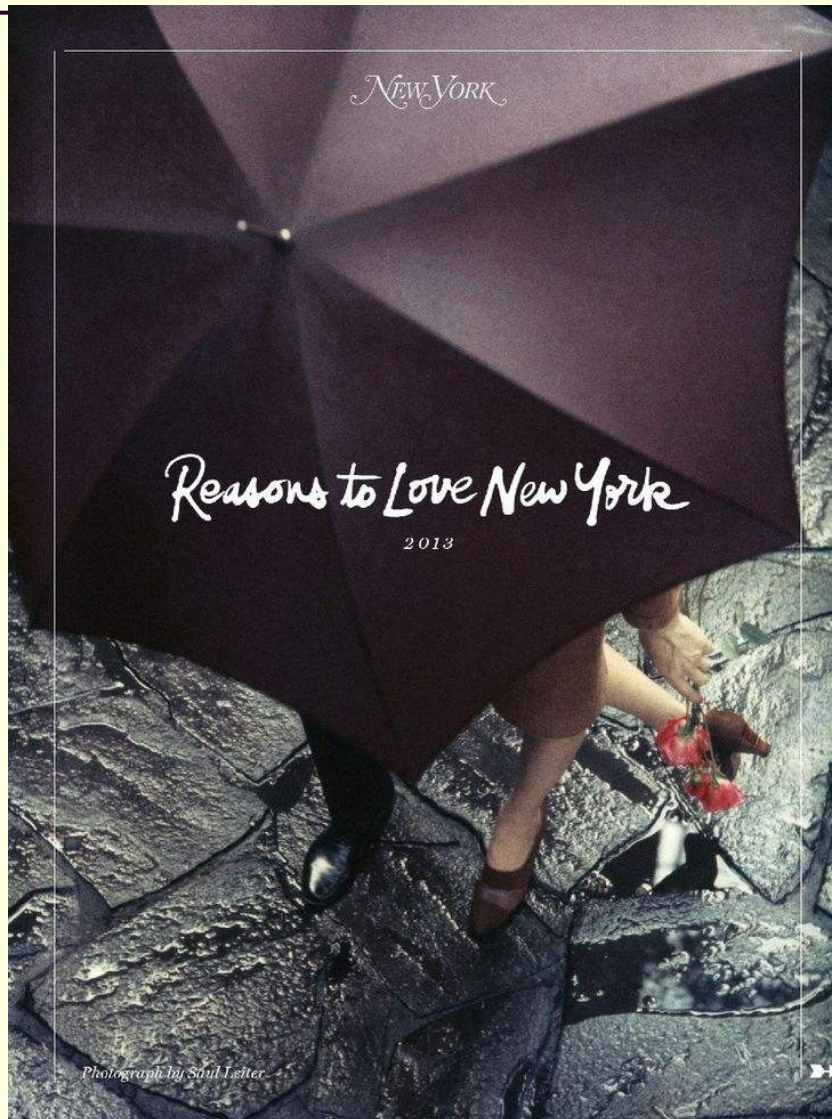
Правило 3. Добиваємося балансу.

Правило 4. Грамотно підбирати зображення

Правило 5. Створюємо фон для тексту

[Pin it](#)

[Pin it](#)

the
CONNECTION EXPEDITION
at the exclusive
HILTON SEDONA RESORT

MAY
4TH & 5TH
2012

the
CONNECTION EXPEDITION
conference

Connection Expeditions exist to give people another opportunity to grow both personally and collectively in a unique setting other than inside the walls of a church or conference center.

We believe that God gave us the outdoors to help us see the bigger picture He has designed for us.

Church settings are nice but the roof is too low. God took Abraham outside his tent and told him to look up at the stars in the sky and God told him that his offspring would outnumber the stars. What God did is just as significant as what he said. He led Abraham outside for an object lesson that he would never forget.

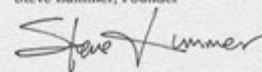
Why did God take him outside? Because inside the tent, Abraham's vision of God and God's amazing future for him was limited. He could not see the potential of God's promises displayed against the backdrop of God's creation.

God wanted him to get a glimpse of just how big a God he was. Taking Abraham outside was God's way of telling him not to put limits and ceilings on what God wanted to do through him and for him.

Conventional leadership, marriage conferences are neat to attend and meaningful without a doubt.

They give us a new perspective on everyday life and work. But with the unique angle Connection Expeditions take we get out of buildings and into God's creative natural sanctuaries for lessons and connections that give us another way of learning what God is speaking to us.

Steve Lammer, Founder

POPULAR DESTINATIONS

♥ 7,3K

SAN FRANCISCO

4 775 VISITORS

♥ 5,2K

NEW YORK

3 937 VISITORS

♥ 3,5K

BARCELONA

2 375 VISITORS

♥ 3,1K

STAVANGER

2 125 VISITORS

Підбір шрифтів до проєкту

Розбираючи класифікацію шрифтів, ми вже звертали увагу на те, що всі шрифти із самого початку проєктувались для вирішення тої чи іншої задачі.

Значна частина шрифтів були створені для набору великих масивів текстів, і якщо такі шрифти використовувати за призначенням, вони відмінно виконують свою функцію.

Певною мірою на вибір основних шрифтів для проєкту впливає і те, де саме буде розміщуватись текст — в книзі, в брошурі чи на сайті.

Курсив — це похила варіація шрифту, що тяжіє до рукописного нарису. Вона, зокрема, присутня у сімействі Times New Roman.

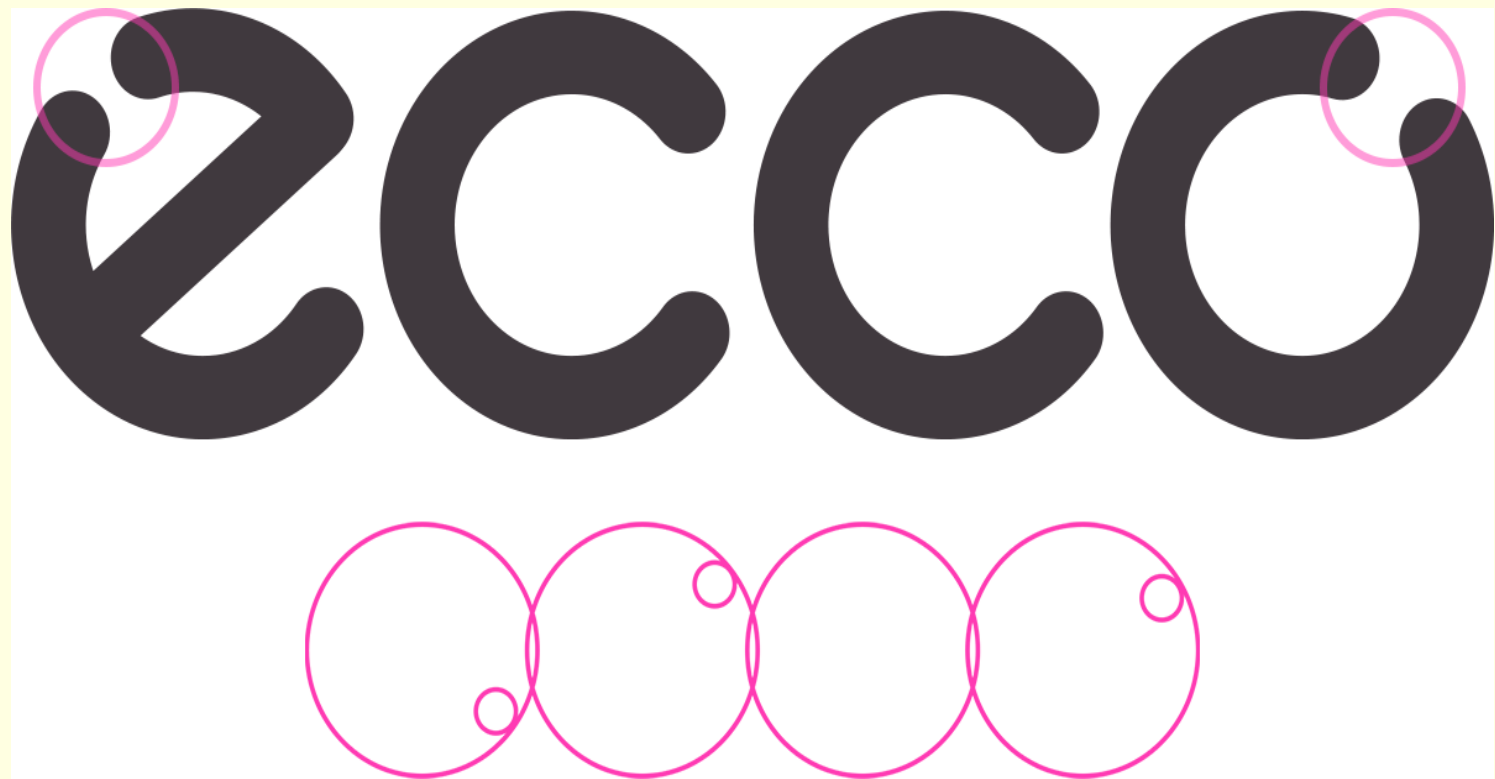
Її легко відрізнити від похилого нариса **формою рядкової літери «а»** — в курсиві вона більше подібна до рукописної. Як правило, геометрія курсивної варіації шрифту сприймається більш органічно і є більш довершеною за будовою, адже при її розробці по суті вибудовується нова геометрія шрифту.

Часто слід зважати на те, наскільки шрифт в цілому вписується в загальну композицію вашого проєкту. Адже певною мірою напис і кожна літера в ньому самі собою є композиціями. Відповідно, форма цих композицій має гармонійно вписуватись і в загальну композицію проєкту.

В своїй «Книзі про літери від Аа до Яя» Юрій Гордон пропонує термін **графічна рифма**.

Сутність ідеї графічної рифми полягає в простій ідеї: для гармонійного поєднання композиційних елементів їх окремі конструктивні особливості мають співпадати.

В якості одного з прикладів такої рифми Гордон наводить шрифт торгової марки ессо: в ньому з одного боку всі літери мають округлу форму, а відтак є збалансованими, а з іншого боку використовується дзеркальний декоративний прийом — розрив штриха в літерах «е» та «о».

Це приклад рифми в межах напису. Але також дизайнер має, підбираючи до проєкту шрифт, зважати на те, яким чином його товщина, розмір або нахил діагональних штрихів співставляється з оточуючими елементами композиції.

Наприклад, можна співставляти товщину основних штрихів літер в написах меню із іконками поруч із цими написами.

Контекст в шрифтах

Функціональне призначення шрифтів та композиційна відповідність є важливими складовими вдалого підбору шрифту. Але обидві ці складові є радше формальними. Корисно також зважати і на контекст, яким наділені шрифти.

Насправді, в шрифтів таких контекстів декілька. Зокрема:

- історичний контекст,
- емоційний контекст,
- галузевий контекст.

Давайте познайомимось з кожним із них.

Історичний контекст — це відповідність шрифтів проєкта тій чи іншій історичній епосі. Дійсно, в певні історичні періоди деякі шрифти набували значної популярності і тому використовувались для друкованої продукції, рекламних плакатів та вивісок.

Через це вони ставали такою ж складовою візуальних атрибутів епохи, як і архітектура, мистецтво чи одяг.

Aristotle On Colours

Those colours are simple which belong to the elements, fire, air, water and earth. For air and water are naturally white in themselves, while fire and the sun are golden. The earth is also naturally white, but seems coloured because it is dyed. This becomes clear when we consider ashes; for they become white when the moisture which caused their dyeing is burned out of them; but not completely so, for they are also dyed by smoke, which is black. In the same way sand becomes golden, because the fiery red and black is mixed with it. The colour black belongs to

αλλά...

Галузовий контекст

Цей контекст ми особливо відмічаємо в логотипах. Ми вже зазначили раніше, що шрифти самі собою є носіями певних емоцій та асоціацій.

Відтак, коли певні представники галузі починають підбирати для себе нарис для логотипа, вони прагнуть не лише вирішити формальну задачу — написати назву компанії, — але й передати в цьому написі емоційну складову. Часто буває, що ідеї та емоції цілої галузі зрештою поєднуються у своєрідну галузову естетику.

CHANEL

LOUIS VUITTON

BURBERRY

GIVENCHY

BALMAIN

CELINE

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Santa Monica
**HISTORY
MUSEUM**
© The Two Spirits Estate, 2000

**THE BUFFALO
HISTORY MUSEUM**

The Law Society

Емоційний контекст є складовою частиною підбору шрифтів. І про нього корисно згадувати. Щоб говорити про емоційну характеристику більш аргументовано, можна спиратись на деякі принципи, описані раніше. Зокрема, більшість людей погоджуються із тезами, що більш товстий нарис шрифтів загалом сприймається як більш впевнений, нахилений нарис передає динамічність, відкриті шрифти — відкритість тощо.

Чому ID-картка з КЕП є безпечною:

- Таємні ключі електронного підпису зберігаються у спеціальному захищеному чіпі на ID-картці, що має висновок державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації;
- Стороння особа не зможе скористатися підписом. Це можливо лише за умови, якщо до рук шахрая потрапить ID-картка та PIN код до таємного ключа.

2. Шрифтові пари

Часто в проєктах присутній не один, а декілька шрифтів, і відтак постає питання, яким чином підібрати їх гармонійно по відношенню один до одного.

Для цього можна застосувати одну з двох стратегій:

- Спробувати підібрати шрифти за подобою параметрів
- Або ж підібрати шрифти за відмінністю параметрів

Докладно параметри шрифту ми розглянули раніше, тож в цьому матеріалі ми просто їх перелічимо:

- Контраст
- Вага
- Динаміка
- Ширина

Зважати потрібно також і на будову шрифту (тобто, дивитись на те, до якої групи відноситься шрифт — антиква, гротеск, брусковий тощо).

Підбір за подобою

Коли ми підбираємо шрифти за подобою, необхідно, щоб принаймні 3 з 5 зазначених параметрів в них співпадали. Підібрані шрифти можна використати так: антиквенний Baskerville, який на фоні гротеска виглядає більш декоративно, ми використаємо як шрифт для заголовків, а Optima — для основного тексту.

Перший приклад — перша пара

І так говоримо: то тяжка справа, легко мені на душі, се піде гладко, гаряче любити, холодна розпука, квадратовий дурень, гладка дівчина, рогата душа, твердий характер, м'яка вдача, слизька спекуляція, горожитися, і при тім в нашій душі виринають образи різного роду, але не дотикові, хоч певно, ще несвідомо примішуються вони, даючи тим іншим образам певний окремий колорит.

Підбір за відмінністю

Цікаво, але іноді відмінності також дозволяють шрифтам поєднуватись у гармонійні комбінації.

The five boxing wizards

Bodoni

jump quickly around the box

Myriad Pro

⊕ Однакова динаміка

⊕ Однакова ширина

⊖ Різна будова (антиква та гротеск)

⊖ Різна вага

⊖ Різний контраст

Другий приклад — друга пара шрифтів

І так говоримо: то тяжка справа, легко мені на душі,
се піде гладко, гаряче любити, холодна розпука, квадратний
дурень, гладка дівчина, рогата душа, твердий характер, м'яка
вдача, слизька спекуляція, горожитися, і при тім в нашій душі
виринають образи різного роду, але не дотикові, хоч певно,
ще несвідомо примішуються вони, даючи тим іншим образам
певний окремий колорит.

The five boxing wizards

Arial Rounded

jump quickly around the box

Bookman Old Style

- ⊕ Однакова динаміка
- ⊕ Однакова ширина
- ⊕ Однаковий контраст
- ⊕ Однакова вага
- ⊖ Різна, але недостатньо будова
- ⊖ Різний характер

Завдання на самопідготовку:

Куленко М. Я. Основи графічного дизайну :
підручник : для студентів вищ. навч. закл. /
Михайло Якович Куленко ; Київ. нац. ун-т
будівництва та архітектури ; за ред. Є. А.
Антонович. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ :
Кондор, 2018. – 543 с. : іл.