

Дизайн серії акцидентних абеток

УкРажіиСЬКА

ГРАФЕМА

Автор: Янович Євгенія

Керівники:

Проф. Шостя В.К

Ст. викл. Стадніченко Д.С

2022

Мова – генетичний код України. Українська мова зараз переживає «шрифтовий ренесанс», все більше українців розуміють її важливість і красу, її самобутність і різноманітність. З популярністю мови, збільшується попит на її візуальне оформлення – шрифти, що дає поштовх розвитку художньої складової мови. Те як ми говоримо, не менш важливо за вкладений сенс.

Шрифт - це вплив на будь-яке візуальне середовище, вплив безпосередньо на нас - Українців. Зараз, у військовий час, коли російські загарбники знищують не лише нашу націю, а й нашу культурну спадщину, як ніколи важливішим є висвітлення нашої ідентичності всіма можливими способами, в тому числі графічною та шрифтовою традицією України.

МЕТА

ПРОЕКТ “УКРАЇНСЬКА ГРАФЕМА” — це серія акцидентних абеток-реконструкцій. На основі робіт майстрів було розроблено серію шрифтових гарнітур.

МЕТА – створення серії сучасних шрифтів, різноманітних форм, для використання сучасними українськими дизайнерами.

Донести до кожного користувача, красу і різноманітність українського шрифтового мистецтва через призму сучасності.

Ця робота присвячена творчості великих українських майстрів графіків та дизайну.

ЗАВДАННЯ

1. Для реалізації мого дипломного проекту було наочно проаналізовано живописно-графічні твори української типографіки ХХ ст.

Серед багатьох імен було обрано сім митців.

Мирон Левицький, Лесь Лозовський, Олексій Маренков, Роберт Лісовський, Петро Петрович Холодний, Василь Кричевський, Павло Ковжун.

2. Визначивши унікальні стилістичні та конструктивні особливості, які були наділені в обкладинках авторів шрифтів для створення реконструкцій шрифтових наборів.

На основі власних спостережень була проведена реконструкція шрифтових робіт кожного з обраних художників обираючи історичну форму літер та векторизувати їх.

3. Після розробки гарнітуру було створено шрифтові плакати та титульний аркуш, який презентує серію шрифтових плакатів.

ЧОМУ САМЕ АКЦИДЕНТНИЙ ШРИФТ?

Акциденція – це типографіка, що придатна до повсякденного вживання і в той же час, здатна найкращим чином «служити швидкому розповсюдженню певних художніх принципів».

Акцидентний шрифт настільки органічний, що з часом переходять в розряд текстових шрифтів. Акцидентні шрифти мають індивідуальний переконаний характер, індивідуальність це те, що зараз цікаво і сучасно в світі.

ЗБІР АНАЛОГІВ

Роботу над дипломом я розпочала з аналізу прототипів та шрифту авторів, які вже існують в соціальному простері.

Шрифтові знадібки

Ця величезна колекція українських обкладинок книжок і журналів, грошей та інших прикладів.

Прикладом таким є що учасники векторизують літери з обраного історичного зразка з групи та викладають соц-мережі.

RENTAFONT

Шрифтовий веб-сервіс Rentafont — це зручний інструмент для дизайнерів та шрифтарів. Також ця компанія теж не одноразово давала знати що суміщає у шрифтах українське історичне коріння з поєднуваням сучасних трендів.

АПОСТРОФ

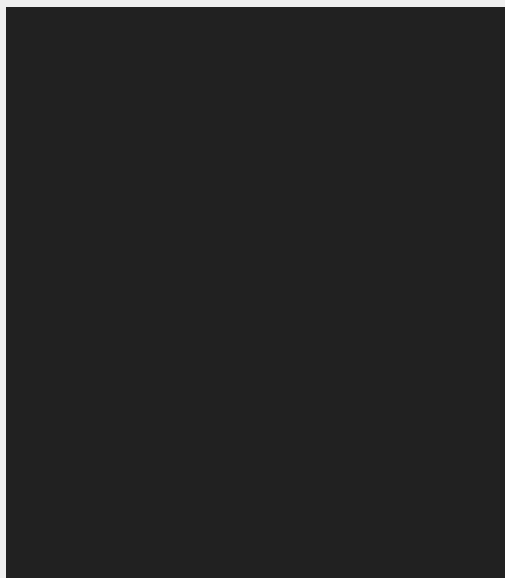
Українська шрифтова студія «Апостроф». Основними завданнями студії є відновлення та розробка цікавих напівзабутих шрифтів, адаптація їх до різних писемностей.

КОЛЬОРОВА ГАММА

КОНСТРУКТИВНІСТЬ

МУРИЙ
19-4305
212121

ЧИСТОТА

БІЛИЙ
0000
FFFFFF

ПАМ'ЯТЬ

КАРМАЗИНОВИЙ
18-2042
C30121

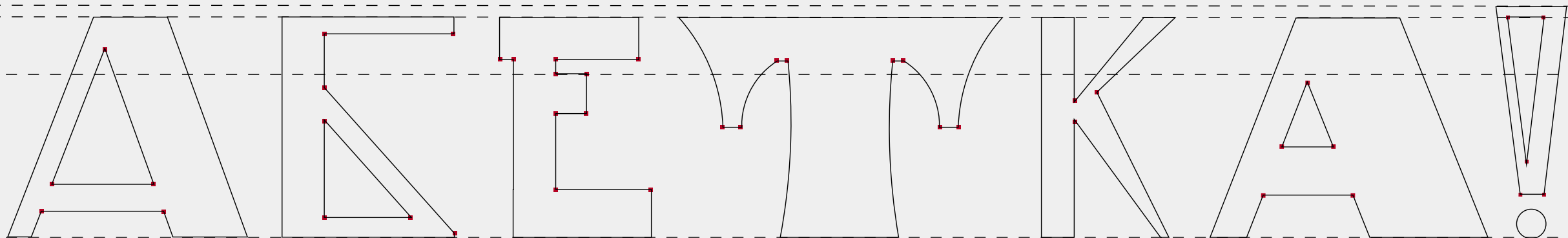
ЛОГІКА КОЛЬОРУ

По-перше, необхідно було враховувати колір культури нашої країни “Український колорит”.

По-друге, освітлення шрифтового плакату має відповідати вимогам чіткості та зручності читання мого проекту.

По-третє, необхідно було враховувати поєднання кольору та шрифтової гарнітури, її форми, пластики та історичного значення.

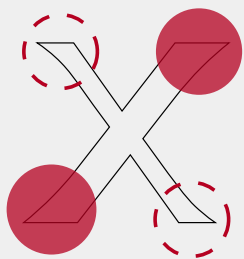
ПОБУДОВА

УНІКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

декоративні елементи

розширення штриха

діакритичний знак

сполучний штрих

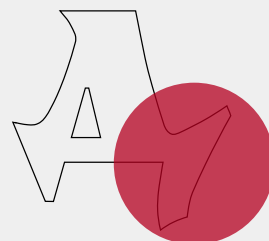
додані плавні форми
відрображають живе написання
та роблять шрифт більш
гармонійним

декоративні виносні
елементи

декоративна засічка

особливі елементи побудови,
які показують рукописний початок
у написанні літер

УНІКАЛЬНІ І ХАРАКТЕРНІ
ЕЛЕМЕНТИ
КИРИЛИЧНОГО АЛФАВІТУ

У Е Р В О П І Й

староукраїнське
написання літер

СТИЛІ

варіативність абеток

оптичний розмір

Я Я Я Я Я Я Я

ВИДИ ЗАСІЧКИ

шрифт із зарубком

ГАРНІТУРА

<p>ПАВЛО КОВЖУН</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж Д И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж д и і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>	<p>ПЕТРО ХОЛОДНИЙ</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж з и і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>	<p>ОЛЕКСІЙ МАРЕНКО</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж з и і й к л м н о р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>	<p>ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж } И І Й К Л М Н О П Р (Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж } и і й к л м н о п р (ш у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>
<p>РОБЕРТ АІГОВСЬКИЙ</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж з и і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>	<p>МИРОН ЛЕВИЦЬКИЙ</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж з и і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я</p>	<p>ЛЕСЬ ЛОЗОВСЬКИЙ</p> <p>А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц У Ш Щ Ъ Ю Я а б в г г д е є ж з и і й к л м н о п р с т у ф х ц у ш щ ь ю я</p>	

ЗНАКИ ТА ЦИФРИ

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?▽»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

«.,?!»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

ГРАФЕМА - це простий схематичний прорис без деталей, товщини, зарубок, контрасту, та текстури.

Тобто каркас кожної літери, яку я будую в абетках.

ІНВЕРСІЯ

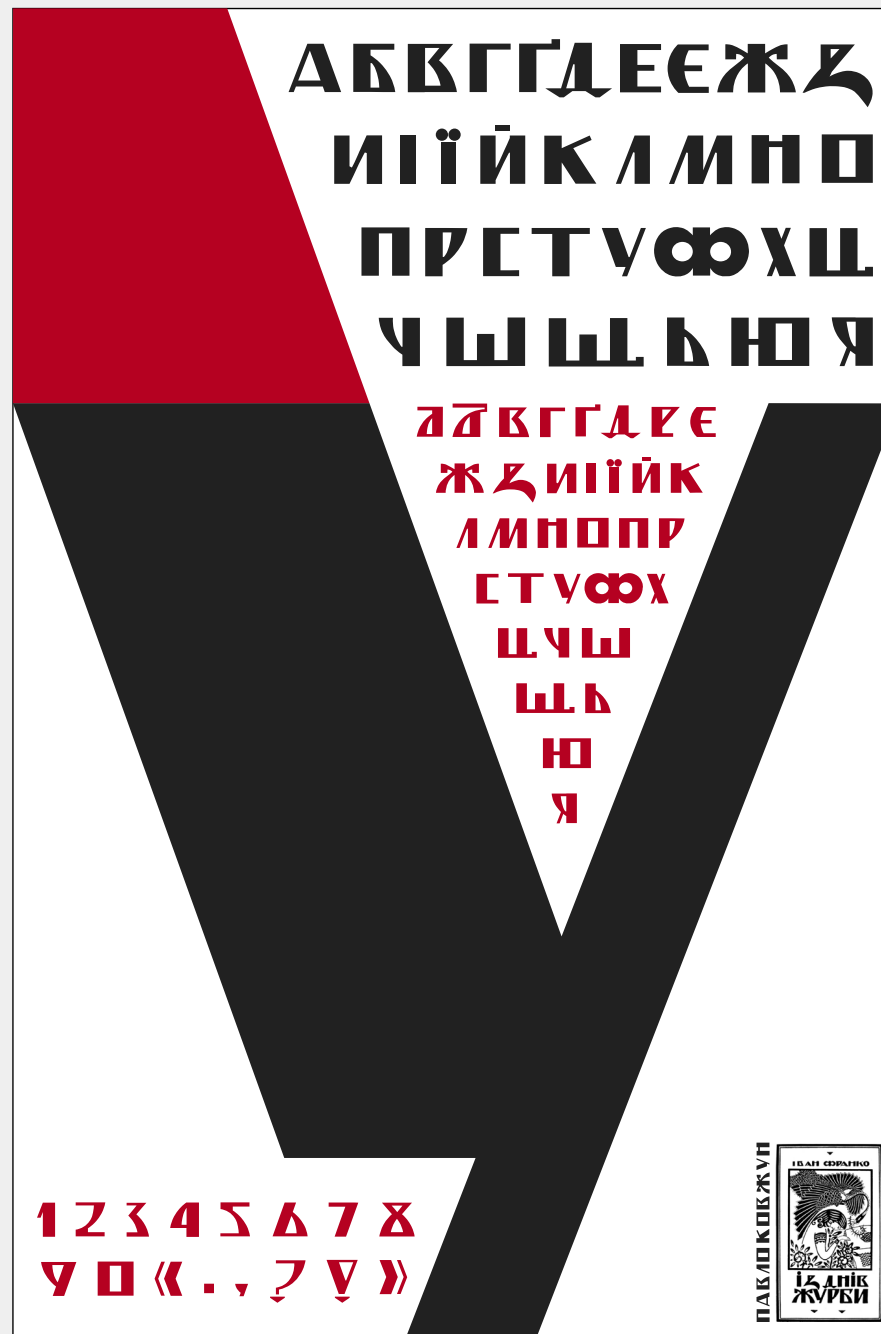
Портрети митців

ШРИФТОВИЙ ПЛАКАТ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ,
ЩО ПІДКРЕСЛЮЄ ЛІТЕРУ
У КОМПОЗИЦІЙНОМУ АРКУШІ

18

ЦИФРИ
ТА СИМВОЛИ

ЗАГОЛОВКОВІ
ЛІТЕРИ

РЯДКОВІ
ЛІТЕРИ

ЗАГОЛОВНА
ЛІТЕРА

ПРОТОТИП ТА
АВТОР

МИТЦІ

КОВЖУН

ХОЛОДНИЙ

МАРЕНКОВ

ЛІСОВСЬКИЙ

ЛЕВИЦЬКИЙ

ЛОЗОВСЬКИЙ

КРИЧЕВСЬКИЙ

ПАВЛО КОВЖУН

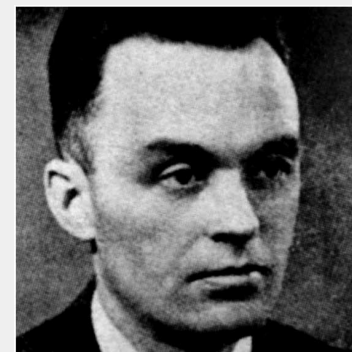
1896—1939

Відомий графік, живописець і мистецтвознавець.

Його графічні роботи почали з'являтися в київських журналах ще під час навчання в Київському художньому училищі.

Ковжун стоїть у ряду з Георгієм Нарбутом, як провідний український графік ХХ століття. Він був цілком сучасним і водночас тісно пов'язаний з українськими мистецькими традиціями.

Створював церковні розписи в українському візантійському стилі.

1922р.

А Б В Г Д Е Е Ж З
И І Й К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х Ц
Ч Ш Щ Ъ Ю Я

а б в г д е е ж з
и і й к л м н о п р
с т у ф х ц
ч ш щ ъ ю я

1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 « . , ? »

ПЕТРО ХОЛОДНИЙ

1902–1990

Петро Петрович Холодний народився в Києві 1902 року. У 1920-30-х роках навчався мистецтву в Українській студії пластичного мистецтва в Празі та Варшавській академії мистецтв. У 1950 році він емігрував до США. Основні роботи Холодного — монументальні — ікони, вітражі, мозаїки для українських храмів у США. У графічному мистецтві він зарекомендував себе як ілюстратор, а також як дизайнер еклібрису, логотипу та монограми. Обкладинки книжок найчастіше прикрашені орнаментальною рамкою.

125

РОКІВ
КИЇВСЬКОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
АКАДЕМІЧНОЇ
ТРАДИЦІЇ

1993р.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 « ..
? ▽ »

А
Б В Г
Г Д Е Є
Ж З И І
Й К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х
Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

а б в г г д е є ж з и і й к л м
н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я

ОЛЕКСІЙ МАРЕНКОВ

1886—1942

У 1920-30-х роках Олексій Маренков жив у Харкові.

Викладав у Харківській державній академії дизайну і мистецтв.

Художник, який зробив багато плакатів і обкладинок книжок. Крім книг, займався дизайном поштових марок, журналів та пропагандистських матеріалів.

Він часто використовував геометричні орнаменти.

1926р.

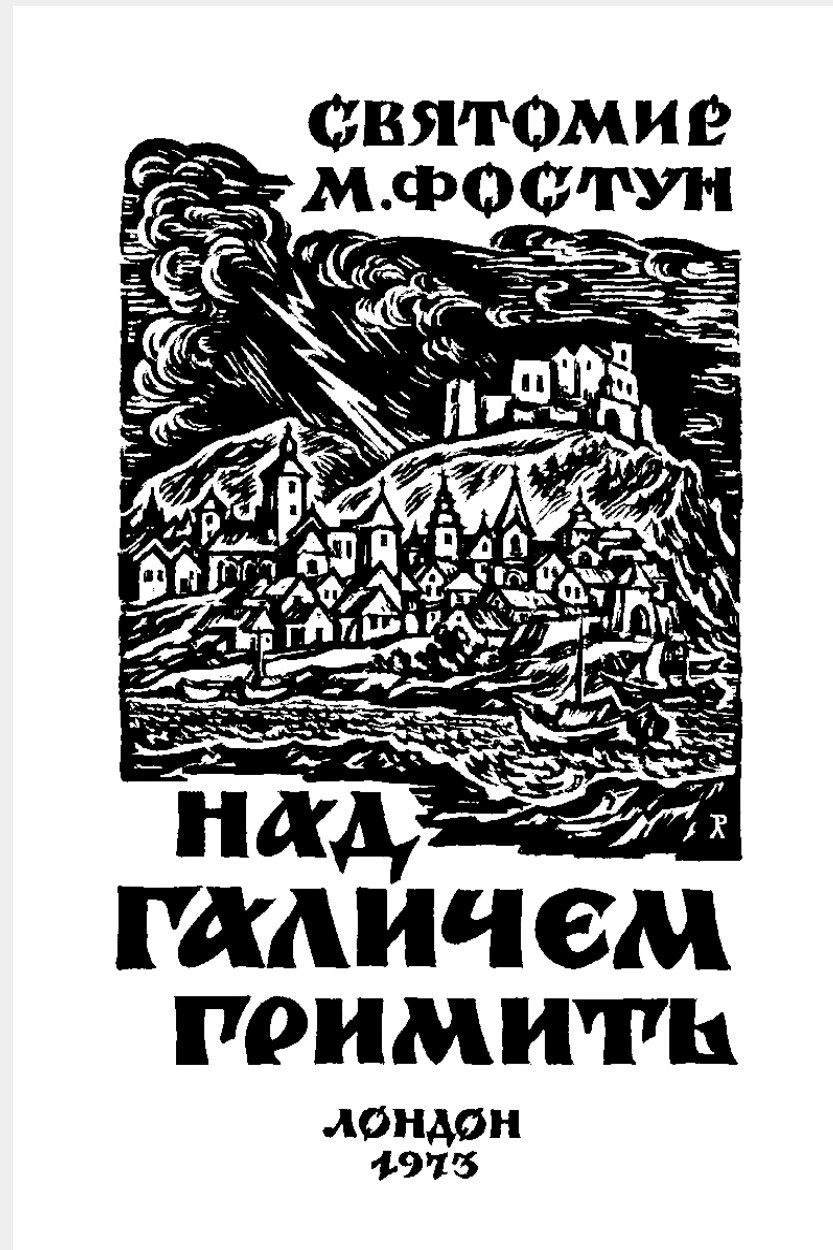

РОБЕРТ ЛІСОВСЬКИЙ

1893—1982

Бойчукіст, лютеранин і націоналіст.
Навчався у Києві в Георгія Нарбута в
Українській державній академії мистецтв
(НАОМА), Берлінській академії мистецтв
(1927).

На обкладинках у Лісовського чітко
простежується вплив бароко.

1973р.

**АБВГДЕЕЖ
ЗНІЙКЛМ
НОПРСТУ
ФХЦЧШ
ЩЬЮЯ**

**АБВГДЕЕЖЗНІІ
ЙКЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЬЮЯ**

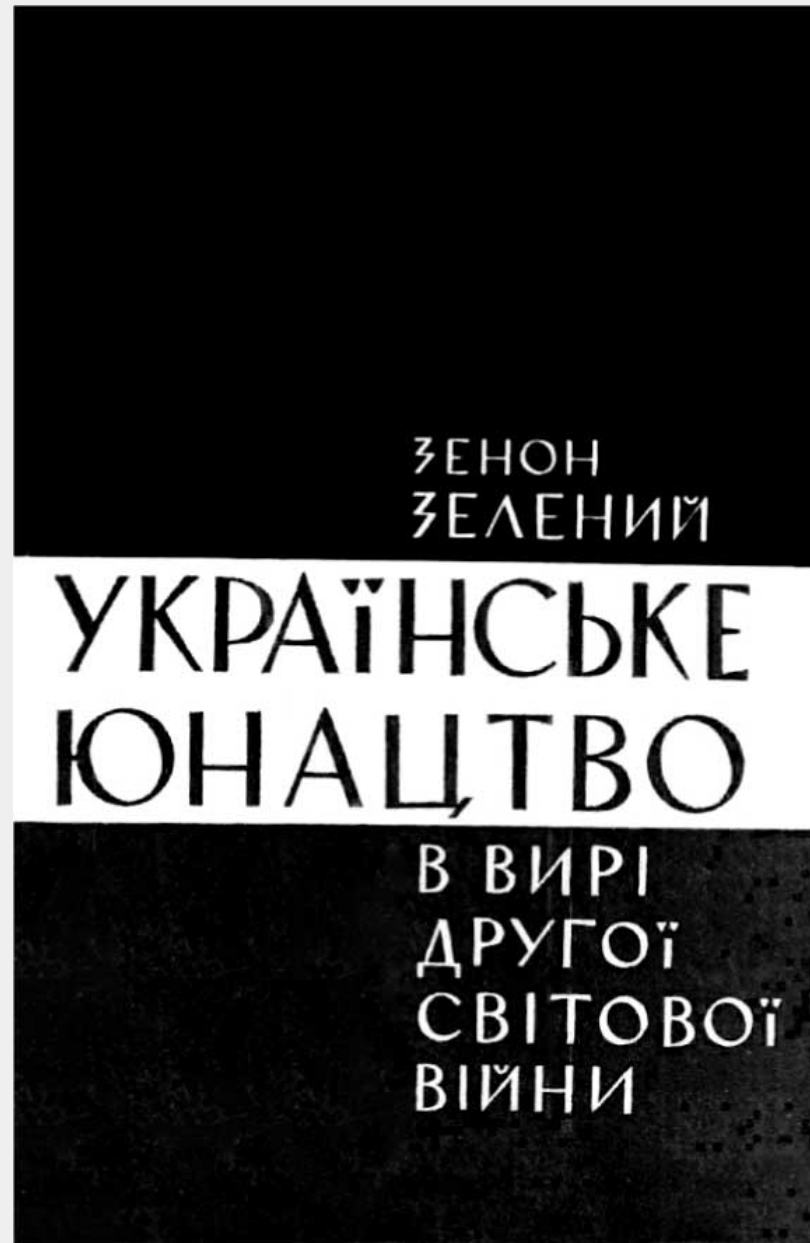
МИРОН ЛЕВИЦЬКИЙ

1913-1993

Письменник і графік. У 1949 році емігрував до Канади, де брав активну участь житті діаспори.

Обкладинку книги, яку ви можете побачити, була виготовлена ним у другій половині 20 століття в Канаді.

Зазвичай він додавав спіральні перекуси до своїх дизайнів. Створював обкладинки не тільки для книг, але й для популярного українсько-канадського журналу «Жіночий світ».

1965р.

А Б В Г
Г Д Е Є Ж
З И І Й
К Л М Н О
П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ь Ю Я

а б в г г ̇ з е
є ж з и і й
к л м н о п
р с т у ф х ц
ч ш щ ь ю я

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
«
·
?
▽
»

ЛЕСЬ ЛОЗОВСЬКИЙ

1900-1922

Лесь Лозовський помер у 1922 році у віці 22 років. Усі його твори створені в 1922 році в Києві. Лесь зробив сміливі яскраві обкладинки книг. Також важливо зазначити, що він використовував літерні старовинної української кирилиці.

1922р.

**АБВГҐДЕЄЖЗІІЙ
КЛМНОПРСТУФ
ХЦУШЩЬЮЯ**

**1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
«..? ▽»**

**АБВ
ГҐДЕ
ЄЖЗІІ
ЙКЛМНО
ПРСТУФХ
ЦУШЩЬЮЯ**

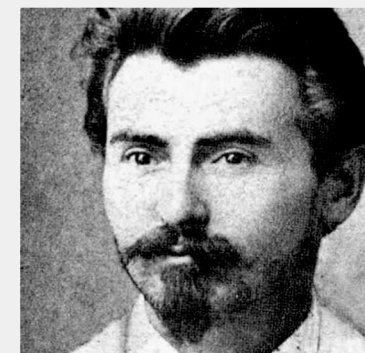

ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ

1873-1952

Василь Кричевський — український живописець, архітектор, мистецтвознавець, графік, консультант з кіномистецтва, педагог, майстер прикладного та декоративно-прикладного мистецтва. Він є дизайнером українського герба, державних печаток, грошових знаків 1918 року.

Натхнення - його конструктивістський дизайн обкладинки (1920-30-ті роки).

1931р.

А Б В Г Г Д Е
Є Ж З И Й
Й К Л М Н
О П Р (Т У
Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ъ Ю Я

1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 « . , ? ! »

А Б В Г Г Д
Є Ж З И Й
Й К Л М Н О
П Р (Т У Ф Х
Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

ПІДСУМОК

Розробивши серію акцидентних абеток з 7 плакатів та титульний аркуш, який презентує серію шрифтових плакатів на тему “УКРАЇНСЬКА ГРАФЕМА”.

Серія акцидентних шрифтів:

1. Поєднує сучасну оригінальність та яскравий історичний характер.
2. Композиції виглядають з дуже цікавим об'ємним просторовим образом їх митців.
3. Робота виконується з простотою та нюансами.
4. Кожен шрифт має різний настрій чи індивідуальність.
5. Ці шрифти створені для безкоштовного користування та просте ексклюзивне творення.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Всі раніше представлені в проекті види шрифтів можуть широко використовуватися у сучасному графічному дизайні. При цьому основними сферами, де можуть використовувати є одразу кілька областей: різні друковані видавництва, редакції, рекламні агенції, приватні фірми тощо.

Шрифт підсвідомо асоціюється з продуктом або компанією, якщо йдеться про фірмовий шрифт, то мою зроблену гарнітуру, теж без виключень можна використовувати.

ЗАСТОСУВАННЯ

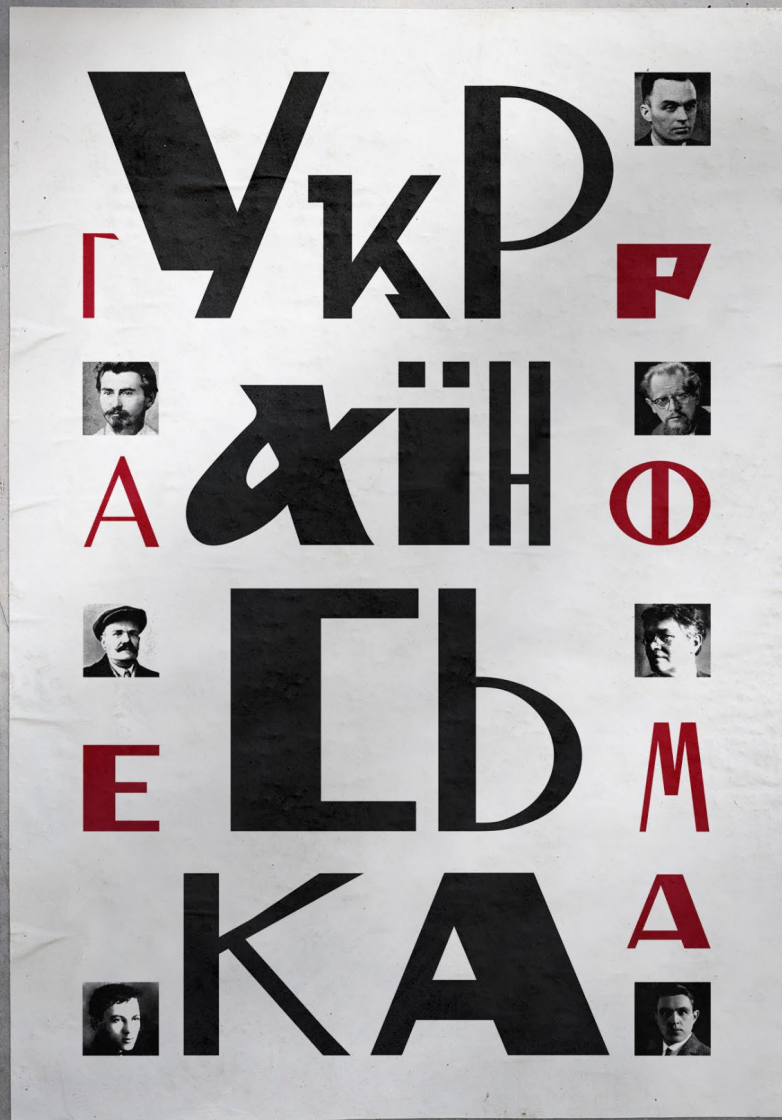
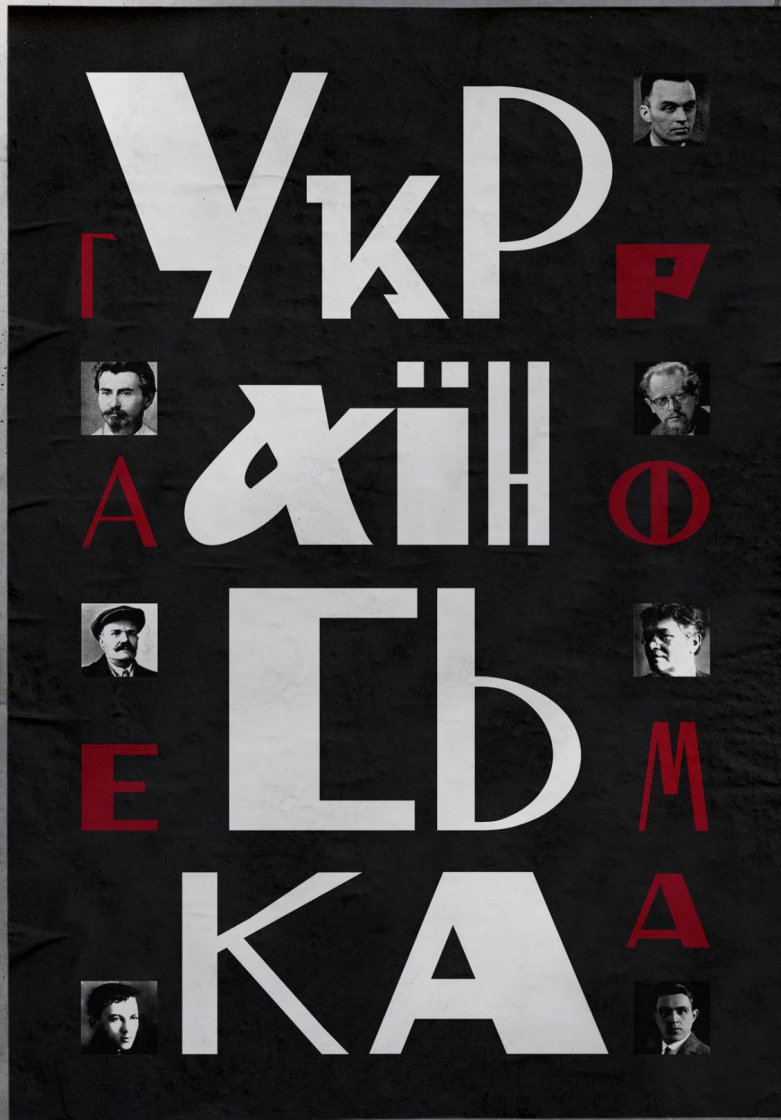

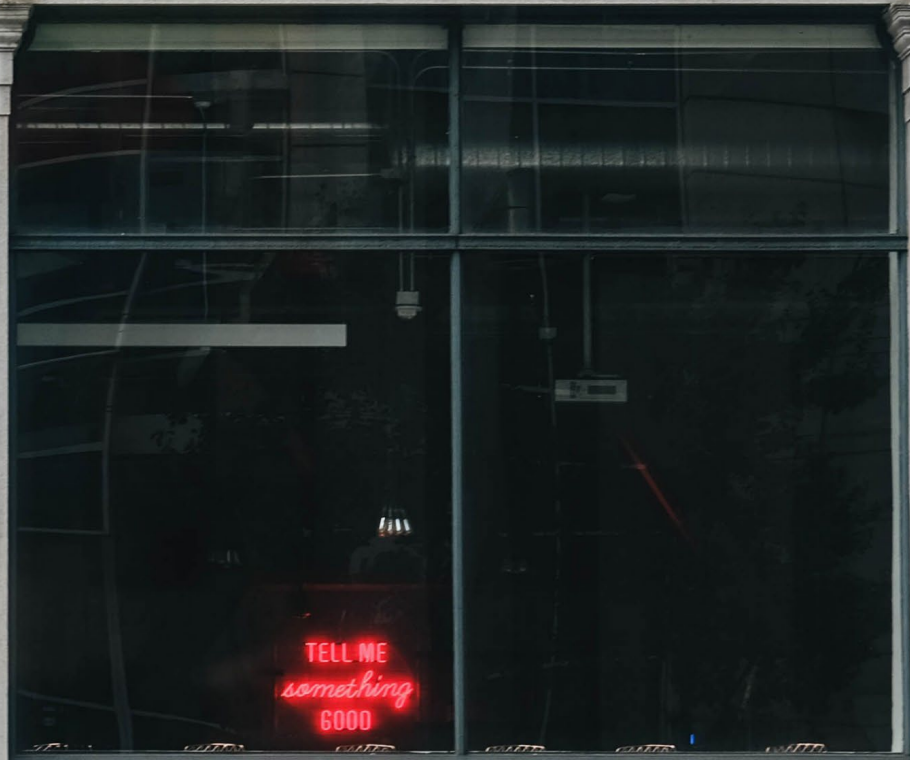

ЗАГАЛЬНА ЕКСПОЗИЦІЯ

TELL ME
something
6000

АБВГДЕЕЖЗ
ИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЬЮЯ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 « . ? »

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 « . ? »

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

А Б В Г
Г Д Е Ж
Ж З И Й
Й К Л М Н
Н О П Р
Р С Т У Ф
Ф Х Ц Ч
Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

Головний недолік
українських шрифтів
у тому, що їх мало, і
це треба виправляти.

Ми живемо не в минулому,
ми живемо сьогоднішнім
днем! Так само має бути і зі
шрифтами.

Дати друге життя шрифту -
це перспектива.

МАЙСТЕРНЯ ДИЗАЙНУ ПРОФЕСОРА В.К.ШОСТІ