

УДК 72

КОНЦЕПЦИЯ БИЕННАЛЕ ШРИФТА И ТИПОГРАФИКИ

В. Д. Октябрь

Аннотация: в статье даётся описание биеннале шрифта и типографики, его основной концепции, а так же важность проведения такого важного мероприятия именно в рамках нашего региона. Помимо этого описываются основные визуальной идентификации биеннале: знак, цветовое решение, модульная система построения всей продукции

Ключевые слова: дизайн, айдентика, комплекс визуальной идентификации биеннале, шрифт, типографика

В последнее время в России большими темпами начинает возрождаться шрифтовое искусство, но в основном всё «движение» идёт только в центральной части нашей страны, но расцвет искусства и дизайна происходит не только там. В связи с этим встаёт вопрос необходимости культурно-просветительского мероприятия. Именно таким и является биеннале шрифта и типографики.

Само по себе такое мероприятие уникально, во всём мире не существует биеннале, полностью посвящённого шрифтовому искусству, существуют лишь шрифтовые конференции и выставки. В качестве ближайших аналогов можно рассмотреть шрифтовую конференцию «Серебро Набора» [1], проходящую ежегодно в Москве. Данная конференция является попыткой профессионалов из центрального региона организовать первое образовательное шрифтовое мероприятие в России. Конференция достаточно интересна сама по себе. Она включает в себя несколько интенсивов, два дня конференций non-stop и выставку шрифта. Сильная сторона конференции, несомненно, в том, что сделана профессионалами, и на ней выступают шрифтовики со всего мира. С другой стороны, мероприятие длится всего два дня, а основные интенсивы проходят через месяц-полтора после самой конференции. А для приезжих, желающих посетить и то, и другое, это достаточно проблематично. К тому же, целевая аудитория этого мероприятия достаточно узкая: от шрифтовиков шрифтовикам.

Вторым близким аналогом биеннале шрифта и типографики является международный фестиваль Turomania [2] – ежегодный праздник шрифта, типографики, каллиграфии и видео, проходящий в Москве с 2012 года. Цель фестиваля – объединение любителей шрифта и видео в единое сообщество, популяризация шрифтовой культуры, береж-

ное отношение к традициям, а также поддержка самых дерзких экспериментов. Этот фестиваль проходит в два дня и так же включает в себя выставку плакатов, пару мастер-классов, своеобразную конференцию, на которой профессионалы в этой области делятся своим опытом в коротких сообщениях, а также презентацию конкурсных видео-работ. Фестиваль интересный и имеет актуальный и привлекательный формат конкурсных работ.

Оба эти аналога имеют свои положительные стороны. Но стоит упомянуть, что несмотря ни на что, организация выставочных пространств не дотягивает до общего уровня мероприятия. К тому же, территориальное расположение этих фестивалей возможно и удобно для центральной части и гостей из Европы, но в то же время достаточно затратно для участников Азиатской части России.

Как форма проведения биеннале достаточно эффективна. Проведение мероприятия раз в два года поможет решить множество проблем, начиная от финансирования и заканчивая объёмом и актуальностью работ на выставке. Опыт показывает, что такой формат интересен зрителю. Например, Венецианская биеннале – один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри. Искусство стран-участниц представляется в национальных павильонах, специально выстроенных для этой цели на протяжении 20 века видными национальными архитекторами. Помимо этого, во время биеннале проводится параллельная программа выставок отдельных художников и художественных институций. Или, например, Московская биеннале современного искусства – международный форум современного искусства, прохо-

дящий в Москве по нечётным годам, начиная с 2005 года.

Для нашего края биеннале – это совсем не тронутая тема. Поэтому предлагается создать биеннале шрифта и типографики на базе Алтайского государственного художественного музея. Благодаря удачному территориальному расположению нашего края прямо в центре страны, он может стать местом притяжения для профессионалов как со стороны Европы, так и из Азии, к тому же, в нашем крае хорошо развита графическая школа и велик интерес к этой теме. Целевая аудитория: дизайнеры шрифта, графические дизайнеры, каллиграфы, студенты художественных вузов, издательства и все, кому небезразлична шрифтовая тема. Биеннале включает в себя: шрифтовую выставку, конференцию и ряд мастер-классов. Это мероприятие международного уровня, в связи с чем во всём оформлении визуализации используется два языка.

Биеннале способно повысить уровень графического дизайна в нашем крае. В мировой практике принято, что художественный музей выдвигают собственные постоянные проекты. Например, Томская триеннале «Рисунок России» на базе Томского областного художественного музея или Новосибирская международная триеннале графики на базе Новосибирского государственного художественного музея. В нашем городе также строится новое здание для Алтайского государственного художественного музея. Это помещение позволяет провести биеннале в полном составе исключительно на его базе. К тому же, это мероприятие может стать отличным имиджевым проектом для музея. Анализ ситуации показывает, что биеннале будет интересно издателям и зарубежным шрифтовым и графическим дизайнерам. Это позволит повысить имидж края и поспособствует развитию туризма.

К сожалению, сейчас мы живём в эпоху визуального мусора, куда ни посмотри, на каждом шагу вычурные, перегруженные информацией вывески, баннеры: груды информационного мусора. Для нашего края эта ситуация не является исключением. Да, дизайн потихоньку развивается, и ему нужно помочь. Как мероприятие, привлекающее к себе дизайнеров, шрифтовиков и издателей, оно может дать отличный толчок для того, чтобы ускорить этот процесс. И в окружении цветастых китчевых вывесок ему необходимо простое, аккуратное оформление. Отсюда можно сформулировать концепцию проекта как «простота формы – семантическая глубина». Достигнуть единства образа для всего мероприятия поможет система стилеобразующих элементов, таких как чёр-

ные плашки, преимущественное использование шрифта, монохромные фотографии и, конечно, особенная система вёрстки каждого элемента, основанная на золотом сечении и ряде Фибоначчи.

Следуя книге Роберта Брингхерста «Основы стиля в типографике» [3, с. 181], золотое сечение – это симметричное отношение, построенное из асимметричных частей. Два числа, две формы или два элемента воплощают золотое сечение, когда меньшее относится к большему так же, как большее – к сумме. Его приблизительное значение в виде десятичной дроби равно $1:\phi = 1:1,61803$. Если попытаться найти приблизительное численное выражение $1:\phi$, то можно найти его в рядах Фибоначчи, названных так в честь Леонардо Фибоначчи, который сыграл важную роль в истории не только европейской математики, но и типографики. Он задал вопрос: что случится, если все живые существа будут размножаться и не будут умирать? Ответом стала логарифмическая спираль роста (рисунок 1). Каждый член этой последовательности, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих. И чем дальше мы продолжаем этот ряд, тем ближе подходим к точной пропорции золотого сечения.

Первой задачей проекта стала разработка эмблемы биеннале. В ходе поисков было решено отказаться от простых, легко читабельных, обычных вариантов в пользу интересного, сложного и запоминающегося.

Эмблема биеннале выполнена в трендовом стиле «letterstacking» – приём, когда длинные названия разбиваются на маленькие части, что позволяет вписать его в маленькое пространство и наделить его индивидуальностью. К тому же, в эмблеме присутствует ещё один тренд, а именно пользовательский шрифт: аккуратный моноширинный шрифт «Consolas» делает эмблему ещё элегантнее. Помимо самого буквенного начертания эмблема собрана в рамку той же толщины, что и сами буквы. Такой приём называется «монолайн», он дополнительно поддерживает и уравнивает композицию эмблемы. Эмблема выполнена в чёрно-белой гамме, что подчёркивает стабильность и отлично выделяет его на фоне цветных логотипов и эмблем, так распространённых в наши дни (рисунок 1).

Кроме основной версии знак имеет дополнительные вариации для обозначения различных направлений биеннале (рисунок 2). Они имеют пропорции золотого сечения, а значит гармоничны, и тот же принцип построения, что и у основного знака, и дополняются динамичной наклонной тёмной плашкой. Знаки

хорошо считываются как в позитиве, так и в инверсии.

Таким образом, эмблема совмещает в себе 7 трендов логотипостроения: минималистичность, чёрно-белая гамма, letterSpacing, монолайн, вариативность, использование пользовательского шрифта и наличие только шрифтового написания без использования графического знака.

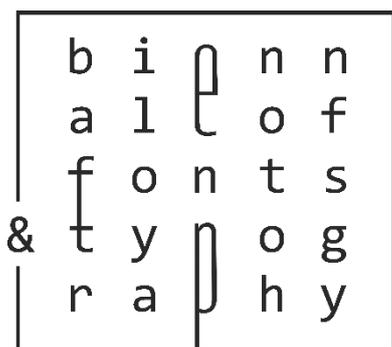

Рисунок 1 – Эмблема биеннале

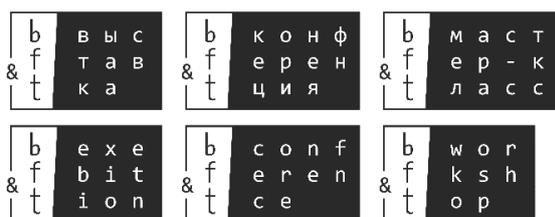

Рисунок 2 – Дополнительные вариации эмблемы

В качестве стилеобразующих в проекте выступают следующие элементы: чёрные наклонные плашки и рамки, монохромные фотографии, паттерн, основанный на принципе, использованном в эмблеме, и система вёрстки по принципу золотого сечения и чисел Фибоначчи.

Первые три используются во всей рекламной и презентационной продукции, создавая тем самым узнаваемый и интересный образ. Буквенный паттерн применяется на сувенирной продукции, в него komponуются интересные цитаты шрифтовых и графических дизайнеров. К тому же, каждая константа комплекса идентификации, так или иначе, строится по золотому сечению.

Так как цвет является фактором, сильно подверженным быстроменяющимся тенденциям и прочим внешним воздействиям, данный проект полностью выполнен в чёрно-белой гамме. Это позволит выделить его среди остальной визуальной информации в среде и создаёт особенный, индивидуальный характер. Цвет в проекте может присутствовать посредством использования дизайнер-

ской цветной текстурной бумаги. Это поможет визуальному оформлению долгое время оставаться неизменным и при этом быть актуальным и интересным зрителю.

В данном проекте используются две хорошо дополняющих друг друга гарнитуры: аккуратная моноширинная «Consolas» для акциденции и элегантная лёгкая «Geometria Light» для основного набора.

Полиграфическая продукция для биеннале разработана в составе бейджей, программы мероприятия, обычных и электронных билетов. Каждый элемент так или иначе имеет в основе золотой пропорции.

Сувенирная продукция очень важна при проведении различных мероприятий, ведь она может храниться долгие годы, оставляя положительные эмоции и сохраняя воспоминания о прошедшем событии. В современном мире всё должно быть функционально, и сувенирная продукция не исключение. Например, браслеты могут быть не только аксессуаром, но и удачным идентификатором пропуском для участников биеннале. А уж для таких вещей как скетч-бук, карандаши, сумки, футболки и термостаканы, применение всегда найдётся.

Вся сувенирная продукция объединена общим графическим стилем, в основе которого паттерн из букв, повторяющий стиль эмблемы. В этот, с первого взгляда непонятный набор букв, вписаны цитаты шрифтовых и графических дизайнеров.

В мире современных технологий и избытка информации интернет стал если не основным, то доминирующим способом её получения и распространения. В наши дни, если какая-либо компания или мероприятие не имеют своего сайта, то это начинает вызывать сомнение в их профессионализме и современности. Помимо этого, быстрый темп жизни и высокий уровень развития гаджетов выводит web-среду на новый уровень. Более того, мобильные устройства сейчас достаточно сильно преобладают над компьютерами, и большинство пользователей даже не задумывается о том, как может выглядеть сайт на компьютере, а просто открывает его со своего телефона.

А уж такое культурное мероприятие, как биеннале шрифта, не может себе позволить отсутствие собственного сайта. Так как его основная функция – это информирование о программе мероприятия и местоположении площадки, а целевая аудитория этого проекта – преимущественно молодые, продвинутые технически люди, то использование резиновой вёрстки для удобства пользователя

КОНЦЕПЦИЯ БИЕННАЛЕ ШРИФТА И ТИПОГРАФИКИ

подходит, как нельзя кстати. Термин «резиновый» (англ. responsive) применим к сайтам, обеспечивающим их правильное отображение на различных устройствах и динамически подстраивающихся под заданную ширину браузера.

Сайт, как и всё оформление биеннале, выполнен в лаконичной чёрно-белой гамме. Всего есть три типа страницы: страница-заставка, главная страница и страница с покупкой билетов. Сайт отлично смотрится как на большом экране с расширением 5К, так и на самом маленьком экране мобильного устройства.

Особенностью проведения различного рода биеннале является выпуск каталога с его участниками. В рамках этого проекта создан макет каталога, являющийся примером использования модульной сетки и системы вёрстки.

Как и все элементы визуальной идентификации, каталог имеет формат, найденный по золотому сечению, а именно 175x280 мм. Страница также имеет модульную сетку, в основе которой лежит логарифмическая спираль роста Фибоначчи.

Каталог имеет двухколоночную вёрстку на русском и английском языках с выключкой по левому краю. Для заголовков используется шрифт «Consolas» 20 кегля, для основного текста и экспликаций «Geometria Light» 11 и 9 кеглей соответственно. Так как каталог предназначен для демонстрации иллюстративного материала, то в макете использованы довольно узкие поля. Внутреннее поле страницы пропорционально общему формату и также имеет золотые пропорции.

Данная система вёрстки интересна, в неё возможно вписать любой иллюстративный материал, что является необходимостью при создании каталога. Обложка, как и всё оформление, проста и элегантно. Весь каталог помещён в упаковку из дизайнерской кальки, это позволит защитить его от внешних воздействий при транспортировке.

В ходе анализа аналогов оформления подобного рода мероприятий по всему миру были выявлены достоинства и недостатки, которые помогли достигнуть поставленной в самом начале цели, а именно – создать индивидуальный, интересный зрителю, способный долгое время оставаться актуальным и интересным комплекс визуальной идентификации для биеннале шрифта и типографики.

Каждый элемент комплекса визуальной идентификации биеннале шрифта и типографики имеет свои особенности и спецификацию. Но всех их объединяет не только общая стилистика, но и большой простор для выбора типа и цвета бумаги. Всё это вполне удовлетворяет общей концепции проекта. И благодаря вариативности использованных материалов биеннале долго сможет оставаться актуальным и интересным зрителю без изменений общего стиля оформления.

Из нерешённых задач остались оформление пространства музея и распространение информации в специальных сообществах. В плане продвижения предложена действующая модель сайта биеннале.

Список литературы

1. Серебро Набора [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://typejournal.ru/articles/Serebro-Nabora> – Загл. с экрана.
2. ФЕСТИВАЛЬ TYROMANIA [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://typomania.ru/> – Загл. с экрана.
3. Брингхерс, Роберт. Основы стиля в типографике / Роберт Брингхерс. – М. : Д. Аронев, 2006. – 430 с.

Сведения об авторе

Октябрь Вероника Дмитриевна, бакалавр дизайна, магистрант гр. 8Арх-61 (2 курс) ИнАрхДиз АлтГТУ; Тел.: +7 929 390-88-10, nika.octyabr@mail.ru

Рисунок 3 – Комплекс визуальной идентификации биеннале шрифта и типографики