

Раздел 2. Техническая эстетика и дизайн

Section 2. Industrial art and design

УДК 7.037.036

DOI: 10.29013/EJA-23-1-27-32

ПОТАПЕНКО А. М.¹ПОТАПЕНКО М. В.²ПАТУС Н. М.¹¹ Национальный университет «Запорожская политехника», Запорожье, Украина² Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ ЛЕТТЕРИНГА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Аннотация

Цель исследования: выявление особенностей стилового единства одного из способов начертания букв – леттеринга. В этом исследовании рассмотрены приемы в области леттеринга, который представляет собой иллюстративный подход, а также использование его в рекламе, в прессе и полиграфии.

Методы исследования: сравнительный анализ, аналитико-синтетический метод на основе принципа историзма.

Результаты исследования: в статье проведен анализ искусства формирования букв в стиле леттеринга.

Научная новизна: систематизация основных видов начертания леттеринга.

Практическое применение: результаты исследования могут быть полезны в гуманитарной подготовке специалистов, овладении ими знаниями в области теории искусства, для практического применения художниками, графическими дизайнерами.

Ключевые слова: леттеринг, печатная реклама, дизайн письма, иллюстрация.

Для цитирования: Потапенко А. М., Потапенко М. В., Патус Н. М. Особенности стилей леттеринга в графическом дизайне // European Journal of Arts, 2023, №1. – С. 27–32. DOI: <https://doi.org/10.29013/EJA-23-1-27-32>

Постановка проблемы. Каждая буква как буквенная единица является самостоятельным символом, иллюстрацией. Сама по себе форма, которая представляет собой леттеринг, определяется как искусство рисования букв. В отличие от каллиграфии, которая представляет собой искусство, базирующееся на типографике, письме на основе заранее определенных систем букв, леттеринг основан на рисовании и иллюстрации. Он

становится инструментом, отражающим личность дизайнера и позволяющим ему свободно выражать себя. Кроме того, буквы дают понять, что они предназначены для особой цели, а не для повторного использования, в отличие от шрифтового дизайна. Таким образом, визуальное восприятие текста во время чтения может произвести на аудиторию более приятное, творческое и трогательное впечатление.

Анализ последних исследований

Марк Симонсон, анализируя приемы леттеринга пишет, что киноафиши, вывески, обложки журналов, названия фильмов и титры – еще в 1920-х и 1930-х годах почти всегда писались от руки. Шрифт – а тогда это был металлический шрифт – не подходил для этой работы. Слова, которые нам так легко делать с помощью шрифта сегодня, были практически невозможны в то время, поэтому было много работы для леттереров.

Слова, слоги и гласные, нарушая все общепринятые нормы композиции, растворяются в порых цветной бумаги, исследуют пространство и расходятся в пространстве (Весер, 2007). Несомненно, взгляды Учара (2004) и Бесера (2007) на типографику применимы и к леттерингу, поскольку он направлен на то, чтобы передать сообщение в письменной форме и быть прочитанным.

Цель статьи – провести исследования и систематизировать основные стилевые принципы написания букв в искусстве леттеринга.

Изложение основного материала

Творчество развиваясь приобретает различные виды и формы выражения. Совсем недавно рисунки слов, которые в тетрадах рисовались на последних страницах еще не считались особым видом искусства. Леттеринг (от английского «letter» – буква) – это создание сочетания букв с помощью рисунка. Это единственные в своем роде буквы, стилистически продуманные для конкретного текста (слова, предложения) и расположенные в соответствии с композиционным решением в определенном формате. В леттеринге буквы рисуются только один раз и только для определенного контекста. Это главное его отличие от типографики, где в разных текстах одна буква пишется совершенно одинаково.

Леттеринг также отличается от каллиграфии. Каллиграфия – это определенное количество текста, в котором буквы с определенным начертанием повторяются. Каллиграфическое письмо часто используют на грамотах, открытках и пригласительных. При этом буквы не дополняются рисунками в отличие от леттеринга который может дополняться не только рисунками, но и красочным фоном.

В леттеринге каждый символ фразы или цитаты создается вручную, что обеспечивает его оригинальность. Это авторская работа, которая разрабатывается для определенного случая под определенный заказ.

При необходимости после отрисовки вручную эскиза, композиция дорабатывается при помощи компьютерных программ. Не стоит повторять типографские шрифты или каллиграфический почерк. За основу берется всеобщее композиционное решение фразы и расставление смысловых акцентов в ней.

Отличительными чертами леттеринга являются:

- художественная отрисовка букв и слов, не придерживаясь никаких правил, в произвольной творческой фантазии;
- буквы рисуют, а в остальных случаях пишут;
- этот прием написания слов применяется при создании творческих образов в логотипах, плакатах и других видах графического дизайна;
- каждый элемент создается вручную и является уникальным в своем роде;
- все детали композиции леттеринга являются единой картиной.
- отсутствие шаблонов, готовых композиций, стандартных шрифтов. Это полностью полет творческой фантазии.

Популярность леттеринга растет в таких сферах графического дизайна таких как: печатная продукция, фирменный стиль, интерьерный дизайн, дизайн натального рисунка (татуировки). Яркие принты привлекают внимание к брендам, которые сделали леттеринг своей фишкой. В интерьере – это настенные росписи, которые украсят фотозоны, презентации, придадут уют кафе или другим общественным помещениям.

Искусство татуировки составляет важную область современного дизайна, характеризует содержание, образность, художественный язык, стилистику, технику и технологию достаточно распространенной практики. Установлено, что идею татуировки отражают соответствующие композиционные визуальные изображения, созданные в стилистике леттеринга с использованием конкретных технических средств и приемов.

Логотип, как и любое шрифтовое соединение символов, созданный на основе леттеринга отличается построением композиции, которая привлекает внимание. Уникальность таких композиций создает визуальный образ, который хорошо запоминается и отличает его среди других конкурирующих фирм. Со временем, такой логотип не теряет своей оригинальности и часто воспринимается как бренд, то есть неотъемлемая часть фирменного стиля. Такой логотип можно спутать с логотипом на основе наборного шрифта с авторским наследием, но отли-

чается он именно тем, что его композиция решена специально под шрифт или элементы букв в написании названия.

Можно констатировать, что сегодня леттеринг используется почти во всех областях визуальных искусств, которые предлагают пользователю информативную составляющую – короткое сообщение, название и т.д. Леттеринг никогда не терял своей актуальности, созданный с помощью методики набора букв в словах или рисованный вручную, он всегда имел эффект уникальности и оригинальности. А уникальность и является главным критерием для развития маркетинговой стратегии продукта.

Таким образом, логотип, созданный в стиле леттеринга, имеющий в своей структуре зрительные акценты, нарушающие привычное восприятие текста и не соответствующий алгоритму наборного шрифта, приобретает композиционную уникальность, а значит является определенной маркетинговой стратегией, которая оказывает влияние на рекламу и претендует на создание бренда. Есть предложение к категории леттеринга относить такие шрифтовые композиции, которые невозможно воспроизвести инструментами и алгоритмами компьютерных наборных шрифтов.

В соответствии с общим определением, логотипы – это, прежде всего, образы или сочетания букв и образов, графика которых отражает направление деятельности компании или ее продукцию. Если компания намерена расширять сферы деятельности, можно предложить клиенту логотип, основанный на типографическом или же только на графическом изображении. Только техническое задание поможет выбрать тип логотипа, оптимальный для той или иной компании. При этом следует знать, что продвижение на рынок условного изображения или символа потребует скрупулезного изучения всех рекламных материалов, имеющихся в средствах массовой информации. Тогда как раскрутка логотипа, выполненного измененным шрифтом или образно-буквенным сочетанием, носящим индивидуальный характер, запоминается потребителем гораздо лучше.

Ярким примером логотипа в стиле леттеринга является логотип Coca-Cola. Он известен почти каждому человеку. Округлые буквы, написанные от руки на красном фоне, легко узнаваемы среди множества торговых марок. Оригинальное название и начерта-

ние логотипа зарегистрировано в Патентном бюро США. Товарный знак «Кока-Кола», используемый с 1886 года, был официально зарегистрирован в США 31 января 1893 года.

Дизайнеры, которые занимаются рисованием букв и слов называются леттерами. Во всем мире известны такие имена мастеров-леттереров, как Стефан Кунц (Stefan Kunz) и Лорен Хом (Lauren Hom). Их работы отличаются целостностью композиции, точной передачей настроения.

Виды леттеринга. У этого искусства нет четкой классификации. Но есть стили и формы, которые используются и развиваются в различных направлениях.

В статье рассмотрим некоторые стили и сделаем попытку их классифицировать на основе профессионального подхода к леттерингу, а именно: композиционного решения текста в листе, расстановки акцентов фразы, графического решения композиции букв.

Омбре. Основная особенность этого стиля – градиентное перетекание цвета. Это может быть, как один цвет с разными оттенками, так и разные цвета, которые плавно перетекают друг в друга.

С проработкой фона. Это когда фон заменяет внутреннее начертание буквенных символов.

С проработкой деталей. В этом случае упор также смещается с букв, но теперь на декорации.

Трёхмерный объем. Прием один из самых сложных, так как требуется понимание перспективы и тщательная детальная проработка.

Винтажный. Как на американских плакатах в 19–20 веке. Ему характерны особые цвета, засечки, текстура и декоративность.

Граффити. Граффити – это целая субкультура, отделяющая от себя другие стили.

Готический. Мрачный стиль со ссылкой на средневековье. Основа стиля – готические шрифты.

Уложенный в рисунок (силуэт). Тот вариант, когда сначала выполняется рисунок, а затем в силуэт размещаются слова.

Смешивание стилей. Когда первое слово напоминает печатный шрифт, второе – рукописный, третье – граффити, а четвертое – каллиграфию.

С компьютерной обработкой. Когда рисованные скетчи переводятся в компьютерную графику для дополнительной обработки.

С помощью техники леттеринга можно создавать надписи: на бумаге, доске, стене или на компьютере – в любом графическом редакторе. Ручное изготовле-

ние поздравительных открыток, визиток, объявлений, плакатов и прочее. Пример, всем знакомый, – леттеринг, сделанный мелом на доске.

В ресторанах и магазинах этот стиль часто используют для объявлений о текущих акциях, в оформлении меню или просто украшения интерьера. Хотя сегодня леттеринг является более иллюстративным, он несет в себе функцию передачи сообщения и чтения, поскольку содержит письменность. На данный момент все смысловые нагрузки, которые делают типографику читаемой, формируются в леттеринговых построениях таким же образом. Разборчивость – это сбор всех составляющих, которые делают письмо читабельным. Эти качества позволяют читателю воспринимать написанное с минимальными усилиями. Хотя удобочитаемость текста зависит от количества букв в строке, характера написания, размера текста, длины строки, взаимосвязей и расположения букв, слов и строк и все же – это результат всех элементов дизайна на странице, который зависит от того, как они размещены и какой эффект производят в целом.

Выводы

Выявлено, что искусство леттеринга составляет важную область современного дизайна, характеризует содержание, образность, художественный язык, стилистику, технику и технологию достаточно распространенной практики.

Установлено, что идею леттеринга отражают соответствующие композиционные визуальные изображения, созданные в определенной художественной стилистике с использованием конкретных технических средств и приемов.

Проведенное исследование позволило обобщить теоретико-методологические подходы к изучению проблемы леттеринга и выявить специфику и лексемное содержание леттеринга как современной дизайнерской практики.

Обнаруженные художественные особенности произведений в стиле леттеринга дают основания в последующих исследованиях более содержательно проследить тенденции искусства леттеринга в европейском и мировом масштабе, его влияние на современную моду, дизайн и другие явления, сочетающие художественную и социальную сферу. Будущие перспективы исследований возможны в раскрытии специфики искусства леттеринга в смысле модной тенденции как одно из направлений современного дизайна.

Проведен анализ основных приемов построения буквенных начертаний в стилях леттеринга. Надписи имеющие уникальный характер нередко используют для фирменного стиля. Например, в логотипах Coca-Cola и Disney использован именно леттеринг. Название компании, написанное общедоступным шрифтом, не отличается броской запоминаемостью. А с леттерингом надпись точно будет единственной и неповторимой. Эту технику тоже часто применяют в рекламе.

Но леттеринг – не только визуальный компонент узнаваемости. Иногда это и просто красиво. Рисованными буквами оформляют открытки и сувениры, книжки и заставки фильмов. Часто приемы леттеринга используют в интерьерах жилых и коммерческих помещений как постеры, рисуют буквы прямо на стенах или наносят их мелом на доски.

References

1. Kari Ferraro, Artur Nyuholl, Yudzhin Metkalf, Dzhon Stivens. *Osnovyi kalligrafii i letteringa* / Ferraro Kari, Nyuholl Artur, Metkalf Yudzhin, Stivens Dzhon; per. s angl. yaz. L. I. Stepanovoy. – Moskva: Izdatelstvo AST, 2022. – 192 s.: ill. – (Akademiya risovaniya).
2. Liepina Anna. *Kurs po letteringu i kalligrafii* / Anna Liepina. – Moskva: Izdatelstvo AST, 2023. – 144 s. 3. [s il.] – (SuperKurs po risovaniyu) Gordon, Yuriy Kniga pro moi bukvyi / Yuriy Gordon. – Moskva: Mann, Ivanov i Ferber, 2022. – 264 s.: il. – (Podarochnyie izdaniya MIF)
3. Hish, Dzhessika H53 Pro lettering. *Ot karandashnogo nabroska do vektornoy grafiki: protsess raboty profesionalnogo letterera* / Dzhessika Hish; per. s angl. Natali Dovnar. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2020. – 176 c.: il
4. Umpeleva Olga Yurevna. *Osnovyi kalligrafii i letteringa. Propisi* / O. Yu. Umpeleva. – Moskva: Izdatelstvo AST, 2019. – 112 s.: il. – (Luchshie knigi po risova niyu).
5. Grey Mister Lettering. *Tvorcheskiy kurs* / Grey M. – Moskva: Izdatelstvo AST, 2019. – 128 s. – (Sketch Kurs po risovaniyu).
6. Rolskaya Anna Stilniy lettering s Annoy Rolskoy. *Vse, chto nuzhno znat o bukvah, stilyah, kom pozitsii i dekore* / Anna Rolskaya. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2018. – 176 s.: il.

7. Zauerborn Annika. Kalligrafiya i lettering. 1000 elementov oformleniya dlya vashego tvorchestva / Frau Annika; [per. s nem. E. V. Bobrovoy]. – Moskva: Eks mo, 2018. – 144 s.: il.
8. Chulyuskina Tatyana Bukva k bukve. Lettering dlya nachinayuschih / Tatyana Chulyuskina. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2018. – 112 s.: il.
9. Dudas, Anna Yurevna. Kalligrafiya i lettering / A. Yu. Dudas. – Moskva: Izdatelstvo AST, 2019. – 112 s.: il. – (Luchshie knigi po risovaniyu)

Информация об авторах

Потапенко Анна Михайловна, старший преподаватель, член Союза дизайнеров Украины, кафедра «Дизайн», Национальный университет «Запорожская политехника», Запорожье, Украина

Адрес: 69063, Украина, г. Запорожье, ул. Жуковского, 64

E-mail: 123design@ukr.net; Тел. +380678509126

ORCID: 0000-0003-2326-6322

Потапенко Николай Васильевич, старший преподаватель, член Союза дизайнеров Украины, кафедра «Дизайн», Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина

Адрес: Запорожский национальный университет, 69600, г. Запорожье, ул. Жуковского, 66

E-mail: nikolay.pnko@gmail.com; Тел. +380662710714

ORCID: 0000-0003-4634-7424

Пантус Нина Михайловна, старший преподаватель, член Союза дизайнеров Украины, кафедра «Дизайн», Национальный университет «Запорожская политехника», Запорожье, Украина

Адрес: 69063, Украина, г. Запорожье, ул. Жуковского, 64

E-mail: pantus_n@ukr.net; Тел. +380677507264

ORCID: 0000-0001-6615-2670

A. M. POTAPENKO ¹

M. V. POTAPENKO ²

N. M. PANTUS ¹

¹ National University “Zaporozhye Polytechnic”, Zaporozhye, Ukraine

² Zaporozhye National University, Zaporozhye, Ukraine

FEATURES OF LETTERING STYLES IN GRAPHIC DESIGN

Abstract

Objective: to identify the features of the stylistic unity of one of the ways of writing letters – lettering. This study examines the techniques in the field of lettering, which is an illustrative approach, as well as its use in advertising, in the press and printing.

Methods: comparative analysis, analytical-synthetic method based on the principle of historicism.

Results: the article analyzes the art of forming letters in the style of lettering.

Scientific novelty: systematization of the main types of lettering style.

Practical significance: the results of the study can be useful in the humanitarian training of specialists, mastering their knowledge in the field of art theory, for practical use by artists, graphic designers.

Keywords: lettering, print advertising, letter design, illustration.

Information about the author

Anna M. Potapenko, senior lecturer, member of the Union of Designers of Ukraine, Department of Design, National University “Zaporozhye Polytechnic”, Zaporozhye, Ukraine

Address: 69063, Ukraine, Zaporozhye, Zhukovsky st., 64

E-mail: 123design@ukr.net; Tel. +380678509126

ORCID: 0000-0003-2326-6322

Mykola V. Potapenko, Senior Lecturer, Member of the Union of Designers of Ukraine, Design Department, Zaporozhye National University, Zaporozhye, Ukraine

Address: Zaporozhye National University, 69600, Zaporozhye, st. Zhukovsky, 66

E-mail: nikolay.pnko@gmail.com; Tel. +380662710714

ORCID: 0000-0003-4634-7424

Nina M. Pantus, senior lecturer, member of the Union of Designers of Ukraine, Department of Design, National University “Zaporozhye Polytechnic”, Zaporozhye, Ukraine.

Address: 69063, Ukraine, Zaporozhye, Zhukovsky st., 64

E-mail: pantus_n@ukr.net; Tel. +380677507264

ORCID: 0000-0001-6615-2670