

ДИЗАЙН ТА РЕКЛАМНИЙ СУПРОВІД
ТЕКСТОВОГО ШРИФТУ WRITER TYPE

W
r
i
t
e
r

T
Y
P
E

W
r
i
t
e
r

T
Y
P
E

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Бакалавр»
зі спеціальності 022 Дизайн, ОПП «Графічний дизайн»

Керівник: Іваненко Тетяна Олександрівна
доцент, канд. мист., гарант ОНП «Дизайн»

Консультанти: доцент ХДАДМ Більдер Наталя Трифонівна
викладач каф. графічного дизайну ХДАДМ Балашова Дар'я Павлівна

Виконала: Капустіна А.В.
Харків – 2023

АКТУАЛЬНІСТЬ

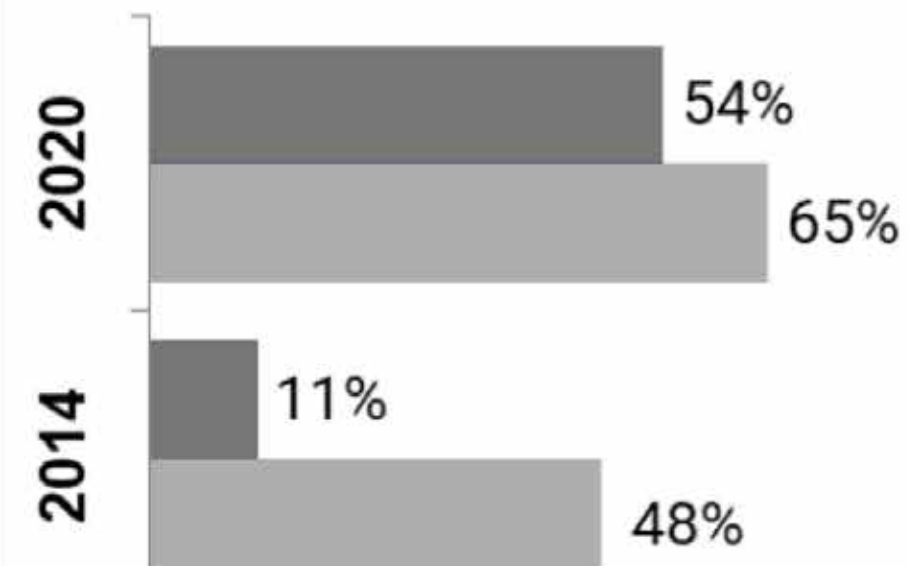
З 2014 року частка читачів книжок зросла з 51% до 72%

Прочитали хоча б одну друковану або електронну книгу протягом останніх 3 міс.

- Частка респондентів, які читали книжки в електронному вигляді
- Частка респондентів, які читали книжки в друкованому вигляді

2020 n = 751; 2014 n = 1000

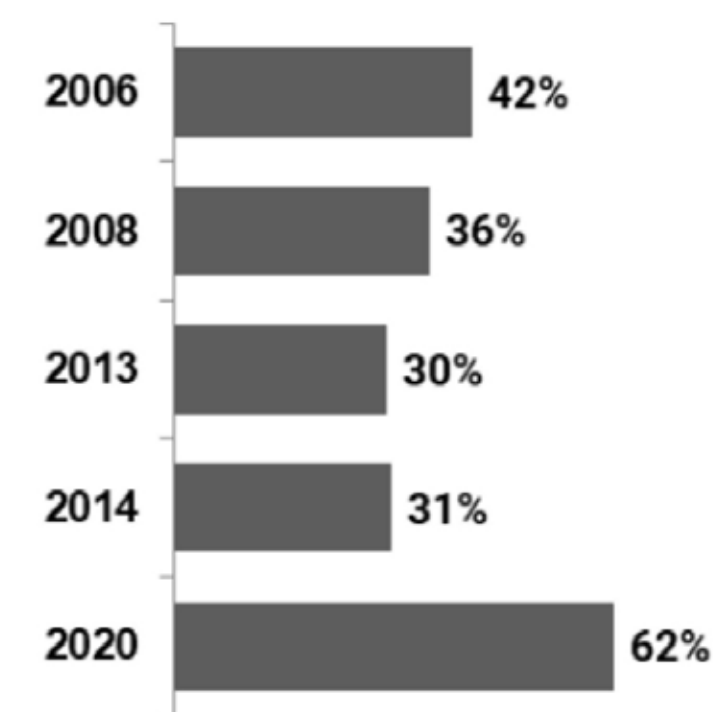
Населення України у віці 16-59 років. Джерело даних за 2014 рік – Омнібус GfK Ukraine

© Info Sapiens | Читання книжок в Україні 2020

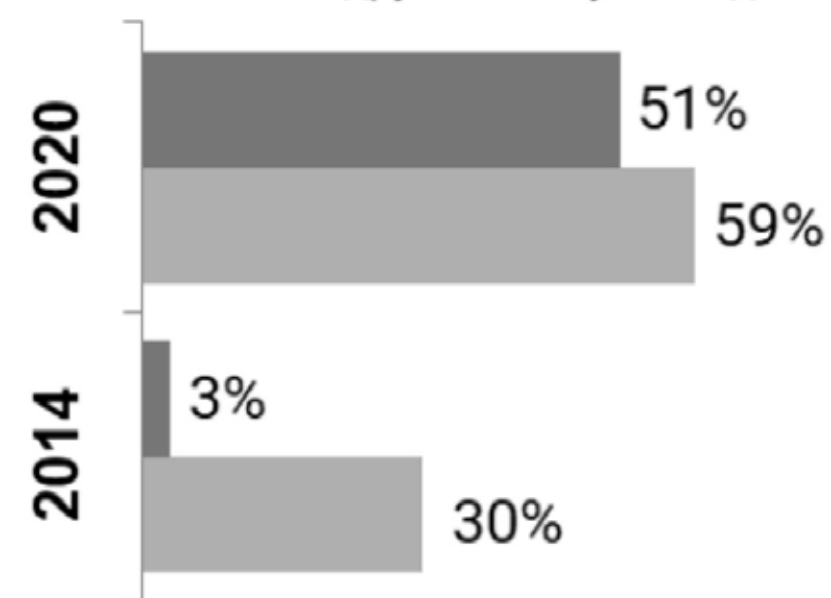
Частка покупців книжок зросла вдвічі з 31% до 62%

Придбали хоча б одну друковану або електронну книгу протягом останніх 3 міс.

- Частка респондентів, які читали купували в електронному вигляді
- Частка респондентів, які купували книжки в друкованому вигляді

2020 n = 751; 2006-2014 n = 1000

Населення України у віці 16-59 років. Джерело даних за 2006-2014 роки – Омнібус GfK Ukraine

© Info Sapiens | Читання книжок в Україні 2020

Останнім часом у суспільстві все частіше фігурує такий термін як «кліпове мислення». Кліпова свідомість передбачає майже повну відсутність раціональних основ та чіткої логіки. Фахівці, котрі вивчають даний феномен, акцентують на важливості формування вміння аналізувати інформацію, у чому може допомогти читання художньої літератури. Згідно з дослідженнями проведеними В. Демидовим, виявлено, що людина з часом пристосовується до шрифтових гарнітур з якими вона постійно стикається та починає сприймати інформацію викладену вже дуже знайомим шрифтом як достовірну, у той час як читання тексту з використання нового для людини шрифту викликає сумніви, що і стимулює людину до більш глибокого аналізу прочитаної інформації. Тому розробка дизайну нового текстового шрифту сприятиме формуванню інтересу до читання художньої літератури, та допоможе глибше зануритися у суть викладеного тексту та його аналізу.

ОБ'ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ: Цифровий шрифт.

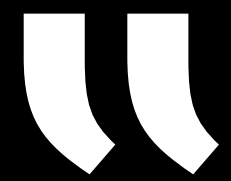
ПРЕДМЕТ ПРОЕКТУВАННЯ: Особливості дизайну та рекламного супроводу текстового шрифту типу гротеск.

МЕТА

Розробка дизайну текстового шрифту Writer Type.

МЕТА ПРОДУКТУ

Виявити особливості дизайну та рекламного супроводу текстового шрифту типу гротеск, з метою створення дизайну цифрового текстового шрифту.

МЕТА ПРОЄКТУ

ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

- 1) Збір та опис проектної ситуації на ринку шрифтового дизайну України.
- 2) Ознайомитися та проаналізувати 5 аналогів шрифтової гарнітури типу гротеск для художнього конструювання друкованих видань.
- 3) Визначення стратегії позиціонування дизайну цифрового текстового шрифту Writer Type.
- 4) Розробити концепцію та релевантне дизайн рішення цифрового текстового шрифту Writer Type.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Цільовим споживачем цифрового шрифту Writer Type є українці, а саме працівники креативної індустрії, котрі мають такі потреби: цільовий споживач шукає текстовий шрифт з ліцензією у середньому ціновому сегменті, котрий має відповідати гарній читабельності у дрібному кеглі та таким особливостям характеру як: сучасність, мужність, легкість, урівноваженість, легка грайливість та динамічність, котрі будуть влучними для художнього конструювання книги, написаної сучасним автором. Шрифт має мати варіації стилів: Text (для основного набору) та Display (для заголовків), а також накреслення Regular та Bold, для легкого та цікавого вибудовування ієрархії інформації.

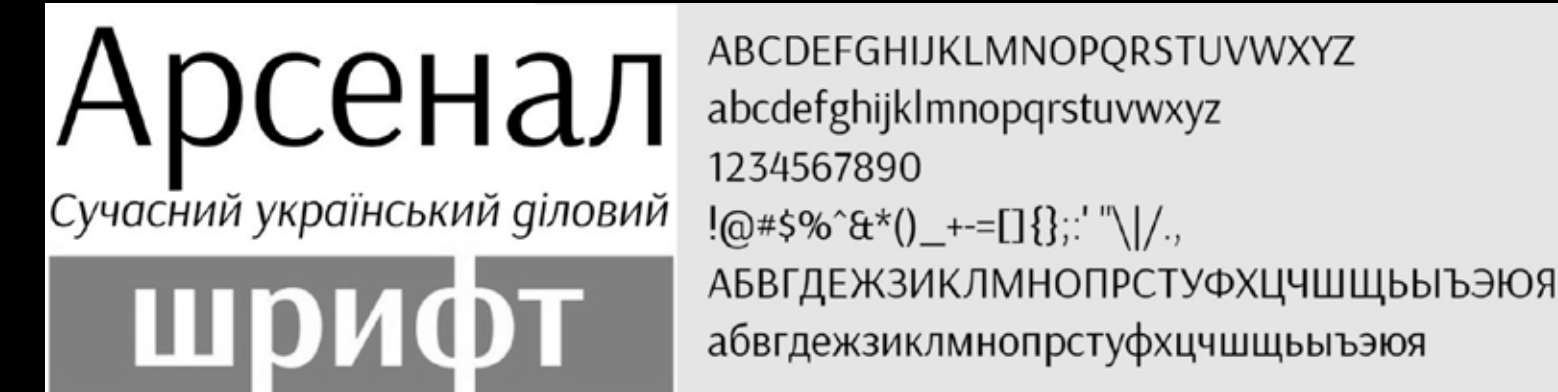
Українінці

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

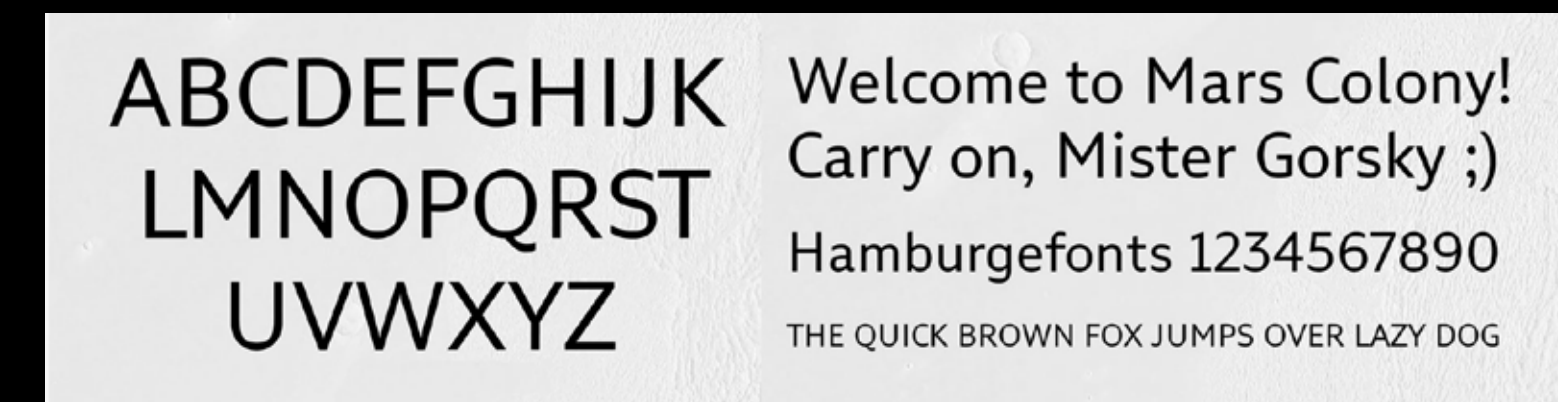
Проаналізувавши конструктивно-пластичне рішення та характер «аналогів» дизайну текстового шрифту типу гротеск, можна зазначити, що усі вони досить читабельні у дрібному кеглі, проте наявна проблема урівноваженості пластики літер між собою (Proba Pro, Federik). Відсутність альтернативного стилю «Display», для більш ефектного вибудовування ієрархії інформації, та деякі (Mars Type) не мають альтернативного накреслення Bold. Кожному з них не вистачає певних рис характеру, котрі властиві розробляемому шрифту, що робить його більш унікальним. Так, шрифту Arsenal не вистачає сучасності та мужності, через помітний контраст штрихів, котрий робить шрифт менш врівноваженим; гарнітура Mars Type досить мужня, проте не достатньо грайлива та легка; шрифт Proba Pro виглядає сучасно, але не достатньо мужньо та урівноважено, за рахунок графіки деяких літер, таких як «b» у якої відсутній шип, що робить її менш стійкою; гарнітура Mariupol мужня та сучасна за характером, проте не достатньо грайлива та динамічна; шрифт Federik має сучасний і грайливий характер, проте за рахунок таких літер як «a» та «p», у яких дуже потоншений шип, виглядає не урівноважено. Також аналоги мають досить невеликий спектр альтернейтів та лігатур, котрі мають дуже велике значення для економічності масивів тексту.

1

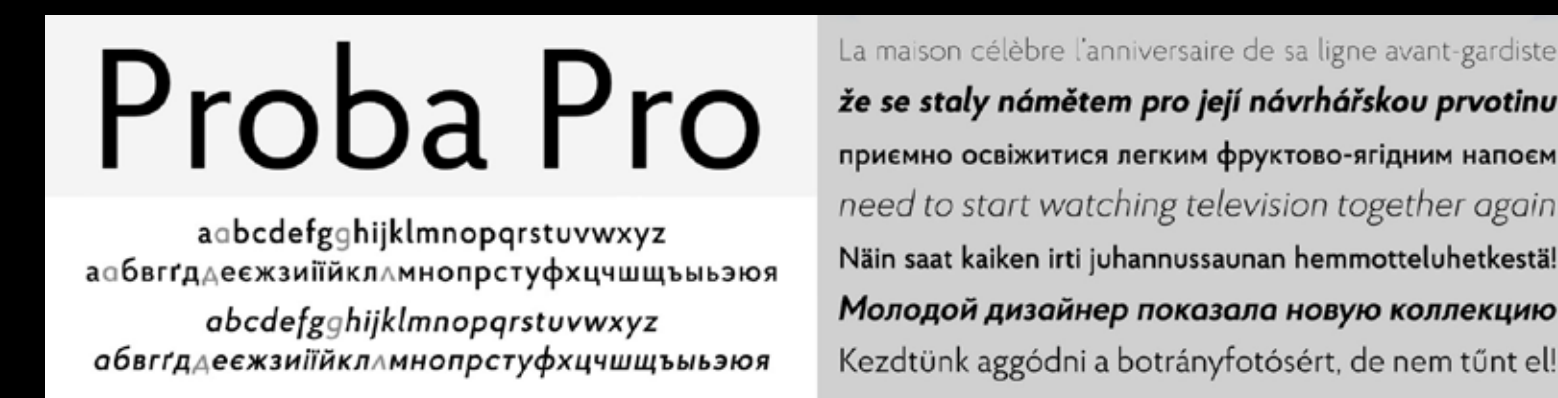
А. Шевченко. Шрифтова гарнітура Arsenal. 2012

2

Є. Садко. Шрифтова гарнітура Mars Type. 2019

3

А. Константинов. Шрифтова гарнітура Proba Pro. 2014

4

А. Шевченко. С. Радіонов. Шрифтова гарнітура Mariupol. 2017

5

К. Білоброва. Шрифтова гарнітура Frederik. 2019

МУДБОРД

ВІРИМО. МОЖЕМО.

audience, it established the Polaroid photo itself as a medium. The Polaroid photo quickly became a cultural icon. While photographer Walker Evans would use the technology of Polaroid to document the silhouettes of the print itself, in the hands of artists like Robert Rauschenberg and David Hockney, that would forever establish the Polaroid as an irresistible signifier of many themes of postwar photography: wonder, ephemerality, and the documentation of the present.

After a 12-month aging in the cellars of Fribourg, these 50-pound wheels have reached peak ripeness. Fans of sweet and nutty cheeses will fall in love with the exceptionally full flavor of this cheese.

МЕРТВІЙ БРЮГЕ
РОМАН
Переклад В. К.-М.

e-Ukraine

СТУДЕНСЬКИЙ

а і і і і

БАТАЛЬЙОН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

AMPLIFIED
ABCDEFGHIJ
abcdehijkl
0123456789

THIS IS GT FLEXA X EXPANDED BLACK

Alpha bravo charlie delta echo foxtrot kilo lima mike november oscar papa romeo sierra tango uniform victor wh

Искусство для Швиттеса было автономным, и потому не должно было служить ни эстетическому, ни политическому или общественному. Художник, предпринимая искусство в своей собственной независимости, не только собирал предметы из повседневности в композицию, но и выверенные работы, но и впоследствии оказывали воздействие на окружающую действительность в направлении самой реальности в виде тотального переосмысления искусства.

В 1921 году в журнале Der Ararat выводит стиль Курта Швиттеса, в которой он выражает, вопреки собственному выработанному стилю, а также своим собственным представлениям о развитии искусства того времени. Происхождение созданного стиля он описывает через обоснование того, насколько важно соотношение форм и элементов в композиции произведения черт с вниманием к используемым материалам. Художник особо подчеркивает, что не менее важным является отсутствие целоголосования при создании произведения.

(Schwit- ters 1921)

Искусство — это пра-понятие, возмущенное, как сонет, необъяснимое, как жизнь, неопределенное и непознаемое. Произведение искусства создается художником, а не механически, как в ремесле.

GGARD RK

скругленный уголок

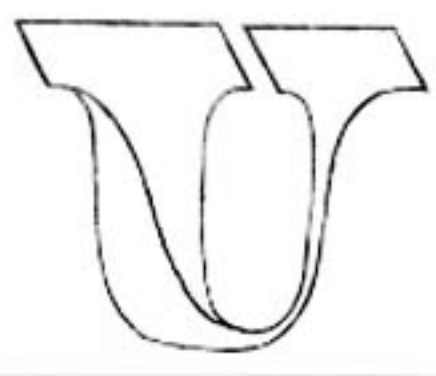
att
ARD

G H I J K L

tng hda

утолщение
утолщение
утолщение
не так убо
звучит
хотела

nee e

сужение

Grotk

небольшое
разширение

A a a

внутренний элемент ← с поперечной

a k

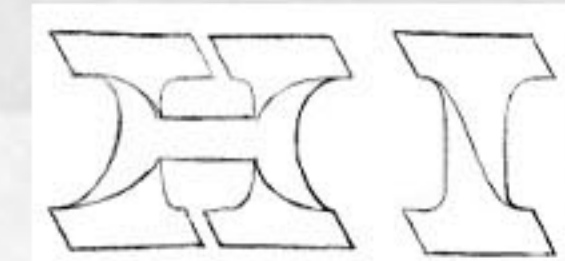
звуженно

be

элемент в
в начале e

зрительный кичик e ← утка

nee e e

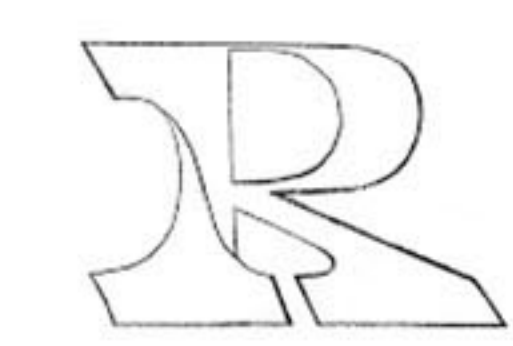
GG

fig ft s agn

сужение к горизонталь.
сужение
сужение кверху
уже чем типично
сужение
сужение
сужение
сужение
сужение
сужение

a

звуженно

N O P Q

КОНЦЕПЦІЯ №1

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Якщо автор пише книгу – він здійснює унікальну подорож, яка відрізняється від автора до автора.

Однак у більшості письменників є одне спільне: важливість вибору шрифту для дизайну книги. При виборі шрифту може мати велике значення читабельність, характер шрифту, варіативність накреслень. Починаючи писати твір, письменники вже мають уявлення про те, як має виглядати їх книга. Це бачення може включати стиль шрифту та макет.

Створити дизайн шрифту у двох стилях:
а) Text – котрий би за класифікацією та пропорціями відносився до гуманістичних гротесків, та використовувався для основного набору; б) Display – з додаванням літер акцидентного характеру, що слугуватимуть сучасною інтерпретацією буквиць.

КОНЦЕПЦІЯ №2

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z

A-A F-F G-G Q-Q W-W

Ж-Ж Ж-Ж Ж-Ж М-М М-М М-М

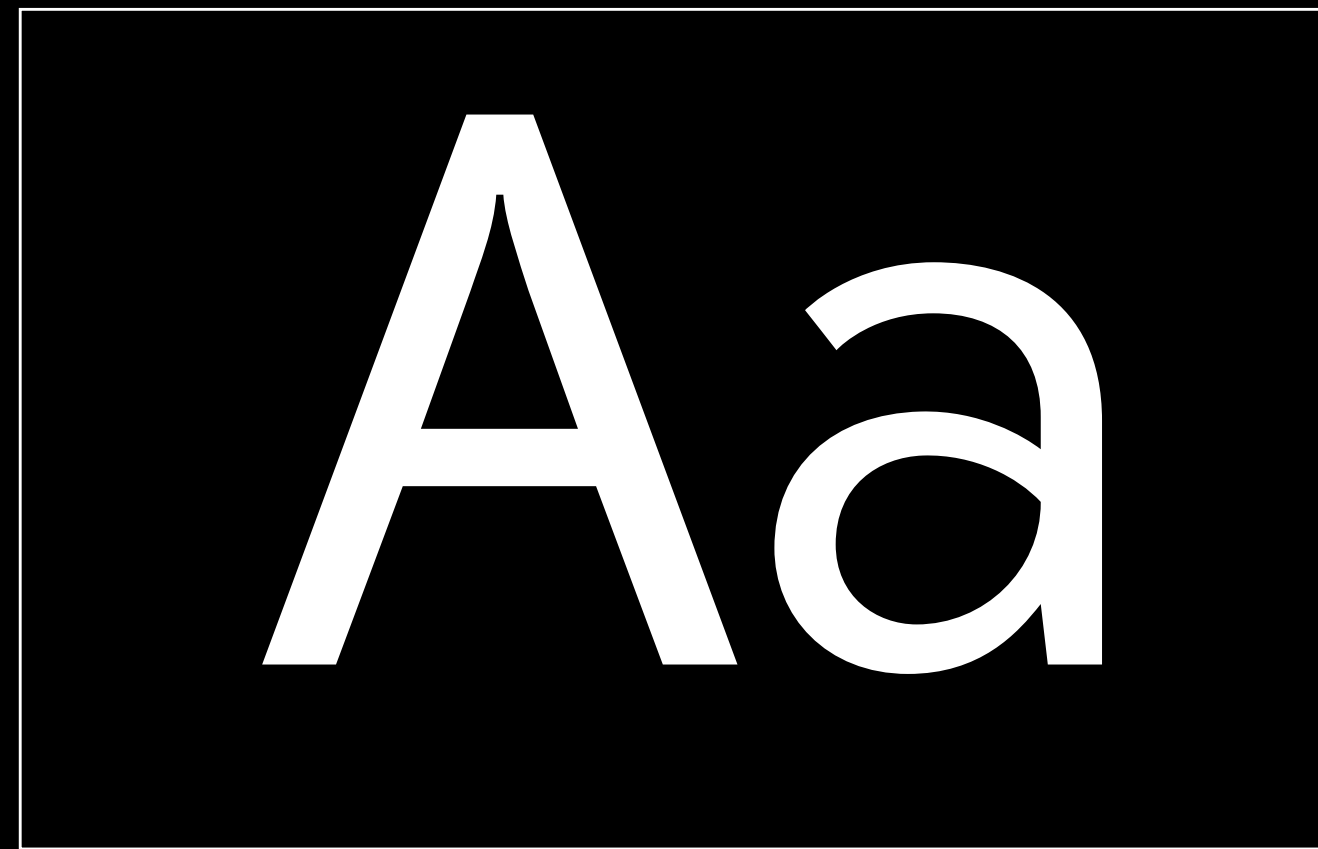
f f Æ Œ Ъ Ь Ъ

Ŋ Ŋ Ŋ LA Ŋ Ŋ ИЙ

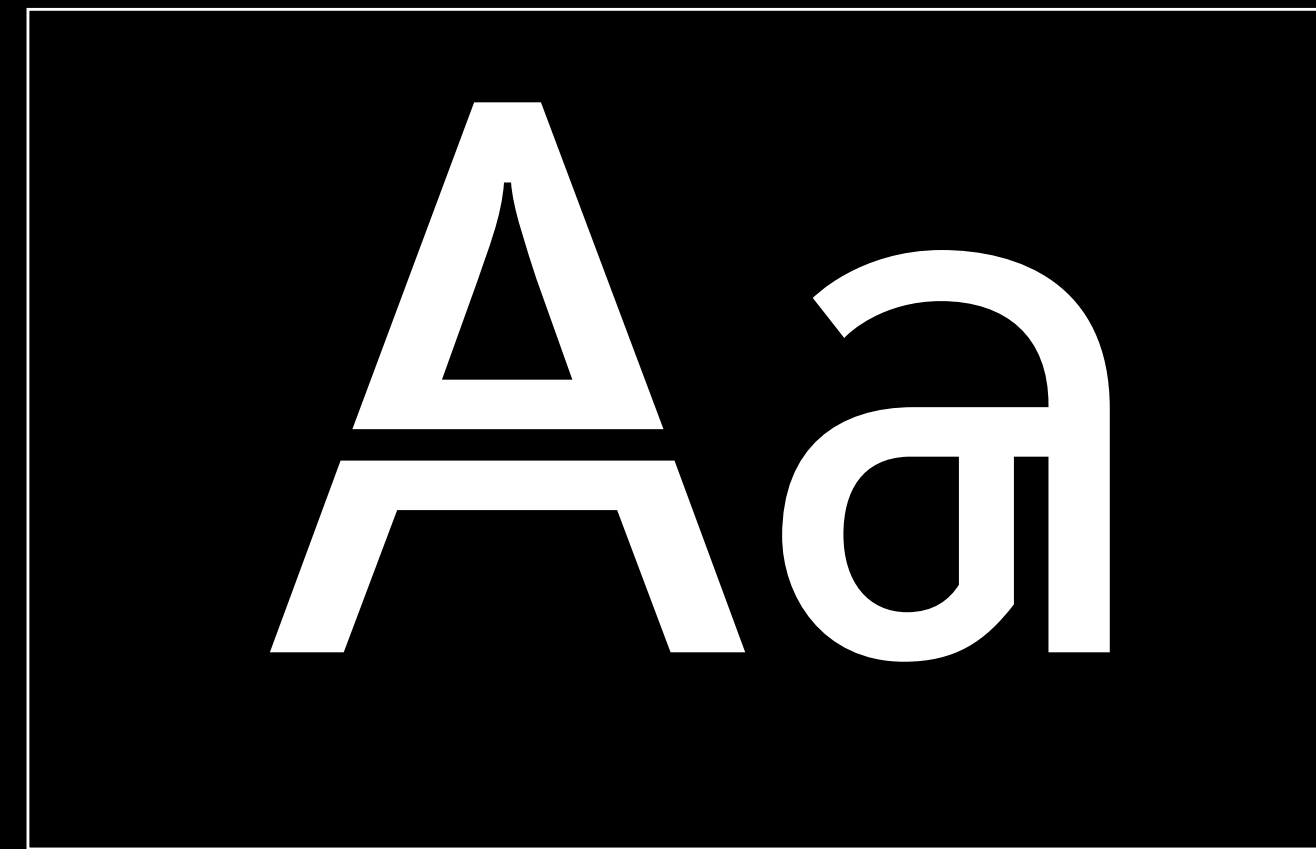
Дизайн текстового шрифту типу гротеск, який матиме два накреслення – Regular і Bold, та два стилі – Text та альтернативну версію цього ж шрифту для заголовків – Display, котра зберігатиме усі особливості попереднього, проте буде з додаванням альтернейтів деяких літер, в яких ще ясніше простежується характер шрифту.

КОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНЕ РІШЕННЯ ШРИФТУ WRITER TYPE

← Text
Regular

← Display
Regular

← Text
Bold

← Display
Bold

Алтернейти

A E F G K K K M M M P
Q R T T W Д Д Д Ж Ж Ж
Ж Ы Л У У У У Ц Ц Ц Щ Я
a g h i k k k l m n w д д д
ж ж ж ж ж к к к л м м м п т у
у у у ц ц ц щ щ

Лігатури

LA NN Æ NT NK NK
Œ Ÿ k ïï ЙЙ Ъ Ъ Ъ
fi fl ft tt æ œ ий ïï ïï
ль ль нь Ъ ъ Ъ ъ ъ

Typography

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

МУХО ЛОВКА

Квітка людиною стала,
А ти розум втрачаєш, біда.
Мухоловкою дівчина звалась,
Та ходила постійно бліда.

Чепуритися стала, оце новина!
І блищала в очах надія.
Зацвіла Мухоловка:
«Ну що за краса?»
Та побігла на зустріч в долину.

«Хто він? А де він? Чи є взагалі?»
Все питалися друзі із саду.
«Це маленький павук,
який чуйний звук!»
Промовляла дитина позаду.

«Це безглуздя! Це марно!»
Кричать із клумби рози.
«Бідолашна, це ж як?»
Гірко плачуть мімози.

А дівчина осяйна біжить уперед
І не бачить у тому проблеми.
На шляху зустрічався густий очерет:
Заборонні червоні емблеми.

Молода віднайшла свого павука,
Посміхатися стала ще дужче.
«А ти колір не зміниш, люба моя?»
Це болючий удар відчайдушний.

Червоніли її ніжномилі уста,
Багряніло волосся, летіла душа.
Їй здавалось, що це так потрібно,
Як полюбиш того павука.

Мухоловка пізніше назвалась
«Трояндою», Миттю забувши
про колишнє життя.
А тим часом павук загравав
із Лавандою, То ж полишив
чуже, марнолюбє дитя.

Повернулась печально додому,
Не впізнала її рідна сім'я.
У сльозах вона впала додолу:
«Я клянусь! Не змінилася я!

Журбою святою рвалася струна:
Остання в душі молоді.
Мухоловка збагнула: я вже чужа,
Затуманились навіть долоні.

МУХО
ЛОВКА

“ В любовних справах
тримайся розуму,
бо можна себе
загубити. А згубивши
себе — втрачаєш усе. ”

МУХО
ЛОВКА

Барвінок

04.03.2022,
Київ

МАТІНКО РІДНА

Матінко рідна, тримайся.
Я з тобою морально.
За життя своє змагайся,
Це все дуже повчально.

Іще очі твої ясні побачу,
І в обійми твої я прийду.
Випробуєм усі вдачу,
Але віри ніяк не згублю.

Будем разом ми сильні,
Не зламають нас біди.
Як птахи нероздільні
Нести станем квіти.

Барвінок

05.03.2022,
Київ

БАТЬКО МІЙ

Героєм є мій батько,
Замість чаю — автомат.
Йде невпинно військо,
Не спить вночі солдат.

Я пишаюся тобою,
І люблю безмежно.
Готовий будь до бою,
Бо зараз все бентежно.

Бережи себе, благаю,
І кацапів не пускай.
Підем разом ми до гаю
Пити добрий мирний чай.

“SO MANY THINGS ARE [POSSIBLE]
*just as long as you don't know
they're impossible.”

Norton Juster

Text [CYRILLIC], 12 pt

Хоча б раз у житті кожна людина запитувала себе про те, у чому сенс її життя. Це може бути запитанням про мету життя, цінності, повагу до самого себе та інших, пошук задоволення і щастя в житті. Це про те, як людина бачить світ, як вона розуміє себе та своє місце в ньому, як вона знаходить своє покликання та живе своє життя. Для кожної людини відповідь на це питання унікальна, оскільки кожна людина має свої власні цінності, переконання та особливий життєвий досвід. Проте, незалежно від індивідуальних відмінностей, для більшості людей сенс буття полягає у досить банальних, але від цього не менш складних речах — бути щасливим та задоволеним своїм життям, знаходити себе у тому, що вони роблять і допомагати іншим.

page

Text [LATIN], 14 pt

At least once in a lifetime, every person has asked themselves what they are in for the meaning of her life. It can be a question about the purpose of life, values, respect for oneself and others, the search for satisfaction and happiness in life. It is about how a person sees the world, how he understands himself. The answer to this question is unique for each person, because each person has his own values, beliefs and lifestyle experience. However, regardless of individual differences, for most people the meaning of existence is to be happy and satisfied with their lives, to find themselves in what they are do and help others.

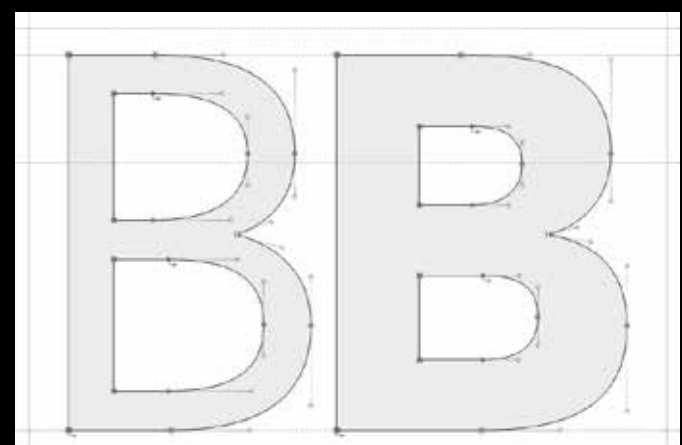
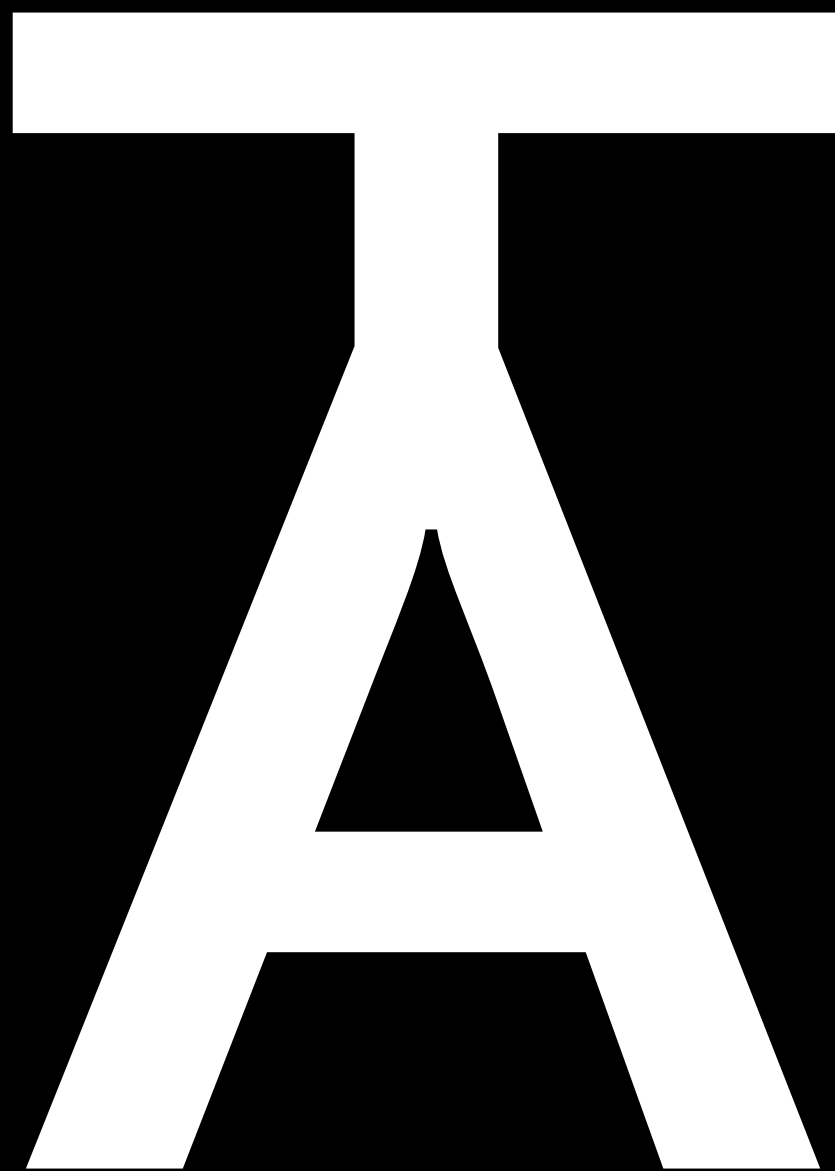
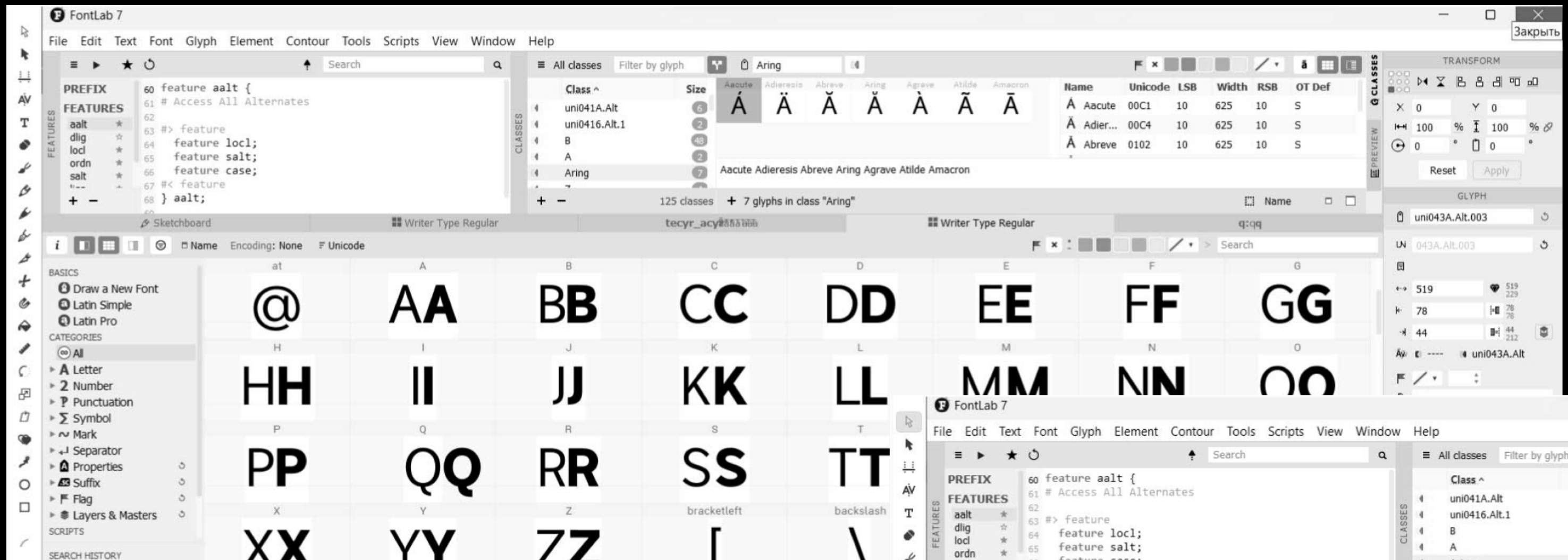
No 47

Text [DIACRITICS], 16 pt

Przynajmniej raz w życiu każdy zadał sobie pytanie, po co się pakuje sens jej życia. Może to być pytanie o cel życia, wartości, szacunek dla siebie i innych, poszukiwanie satysfakcji i szczęścia w życiu. Chodzi o to, jak człowiek widzi świat, jak rozumie siebie i swoje miejsce w niej, jak odnajduje swoje powołanie i przeżywa swoje życie. Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowa dla każdej osoby, ponieważ każdy ma swoje wartości, przekonania i styl życia doświadczenie.

G-F;n-u

.case

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШРИФТУ WRITER TYPE

The image displays the FontLab 7 software interface, showing the development of the 'Writer Type Regular' font. The main window is divided into several panels:

- Features Panel:** Shows a list of features and their definitions. For example, a discretionary ligature feature is defined as:

```
107 feature dlig {
108 # Discretionary Ligatures
109
110 #> feature
111 sub Idieresis Idieresis by Idieresis_Idieresis;
112 sub L A by L_A;
113 sub N K by N_K;
114 sub N K by N_K;
115 sub idieresis idieresis by idieresis_idieresis;
116 sub uni0418 uni0419 by uni0418_uni0419;
117 sub uni0438 uni0439 by uni0438_uni0439;
118 #< feature
119 } dlig;
```
- Classes Panel:** Lists glyph classes and their sizes. For example, class 'H' contains 18 glyphs, and class 'uni0401' contains 22 glyphs.
- Glyphs Panel:** Displays a grid of glyphs, including various Latin characters with diacritics and special characters. A large '.OTF' watermark is overlaid on this panel.
- Export Font Dialog:** Shows the export options for the font. The 'OpenType PS' option is selected, and the destination is set to 'Folder _проба_для_иллюстратора_08.05.23/WriterType'. The 'Export' button is visible.

The 'Export Font' dialog box shows the following options:

- FontLab Compact (vfc)
- FontLab JSON (vfj)
- OpenType TT (ttf)
- OpenType PS (otf)**
- UFO Package (ufo)
- FontLab Classic (vfb)
- PostScript Type 1 (pb)
- Web TT (woff)
- Web PS (woff2)
- FontLab Compact (vfc)
- FontLab JSON (vfj)
- OpenType PS (clone) (otf)
- Glyphs (glyphs)
- DesignSpace + UFO (ttf)
- Variable TT (ttf)
- Variable PS (beta) (otf)

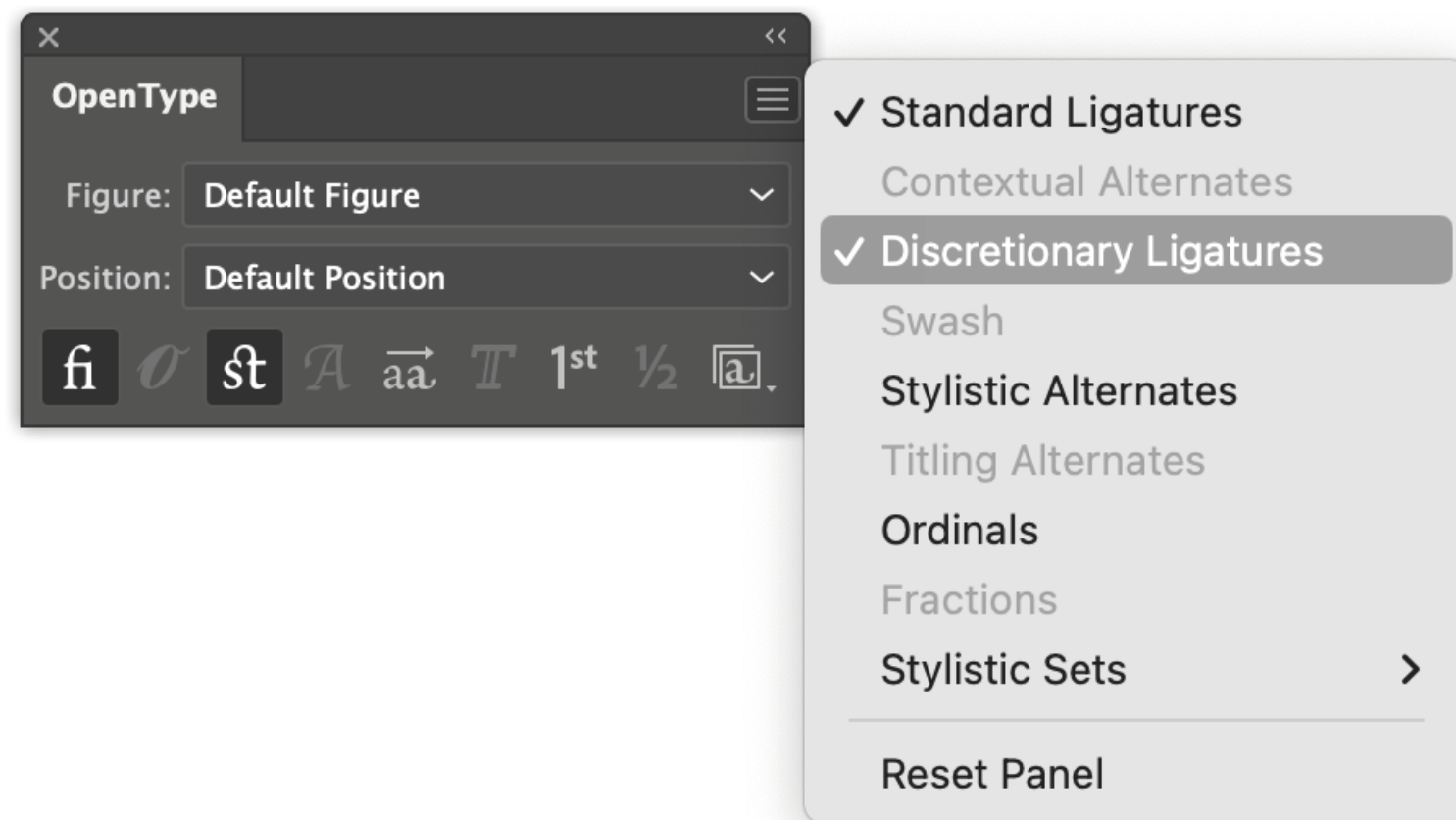
The 'Destination' section shows:

- Source: D:/Fonts_with_vanenko/NAUKOVYI_COMPETITION
- Folder: _проба_для_иллюстратора_08.05.23/WriterType
- Subfolders by: Family, Profile
- Existing font files: Rename

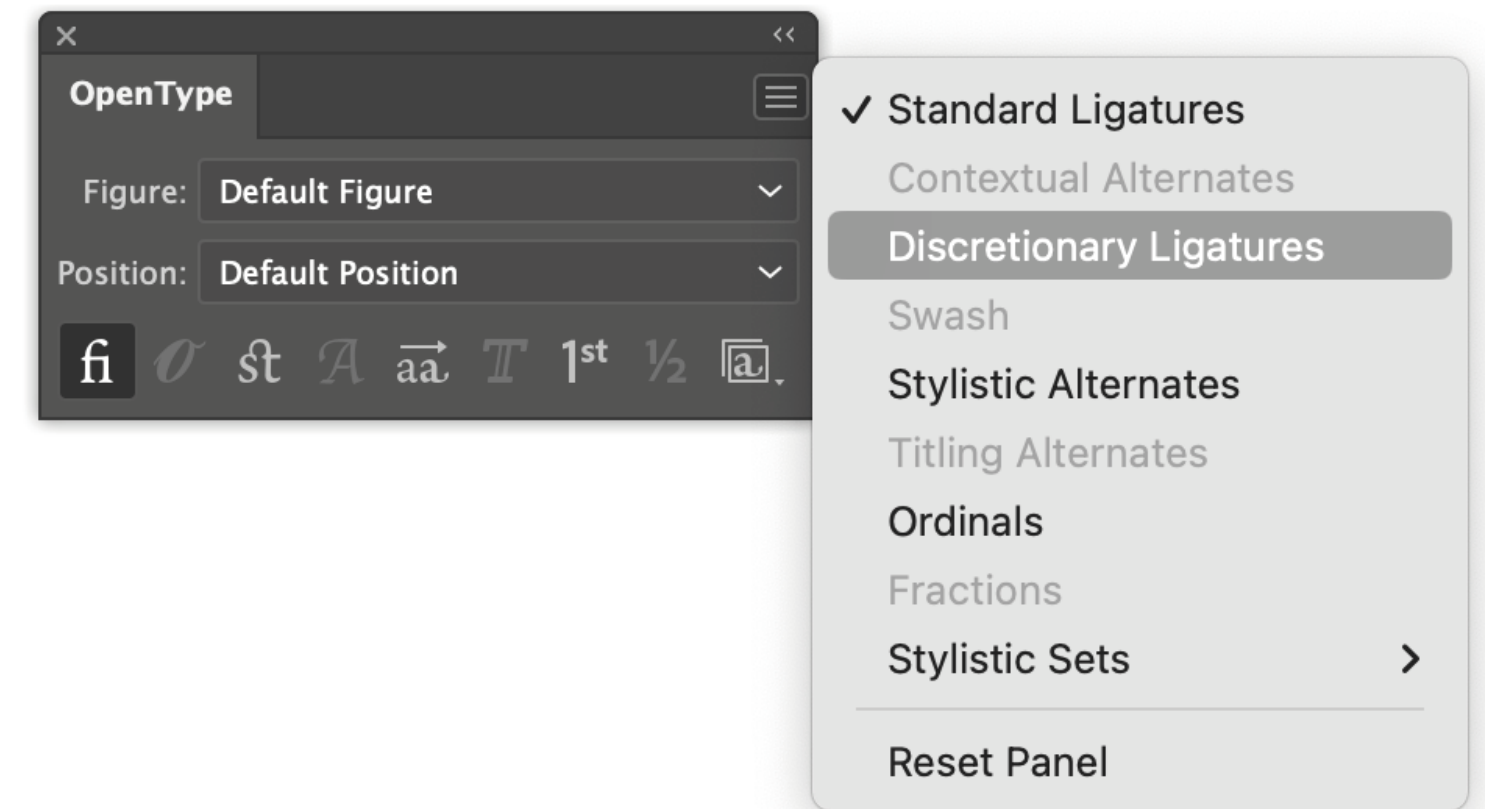
The 'Export' button is highlighted in the dialog box.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ АМПЕРСАНД

test ^{fi}аааа test

test <та> test

а

а

А

а

а

ЧЕСТЬ А ГОРДИСТЬ

честь а гордість

Multilingualgũåáí

Afrikaans

Basque

Breton

Bulgarian

Catalan

Croatian

Danish

Dutch

English

Estonian

Finnish

French

German

Hungarian

MORE THAN 40
LANGUAGES AVAIBLE

Icelandic

Indonesian

Italian

Latvian

Norwegian

Polish

Portuguese

Romanian

Russian

Serbian

Slovak

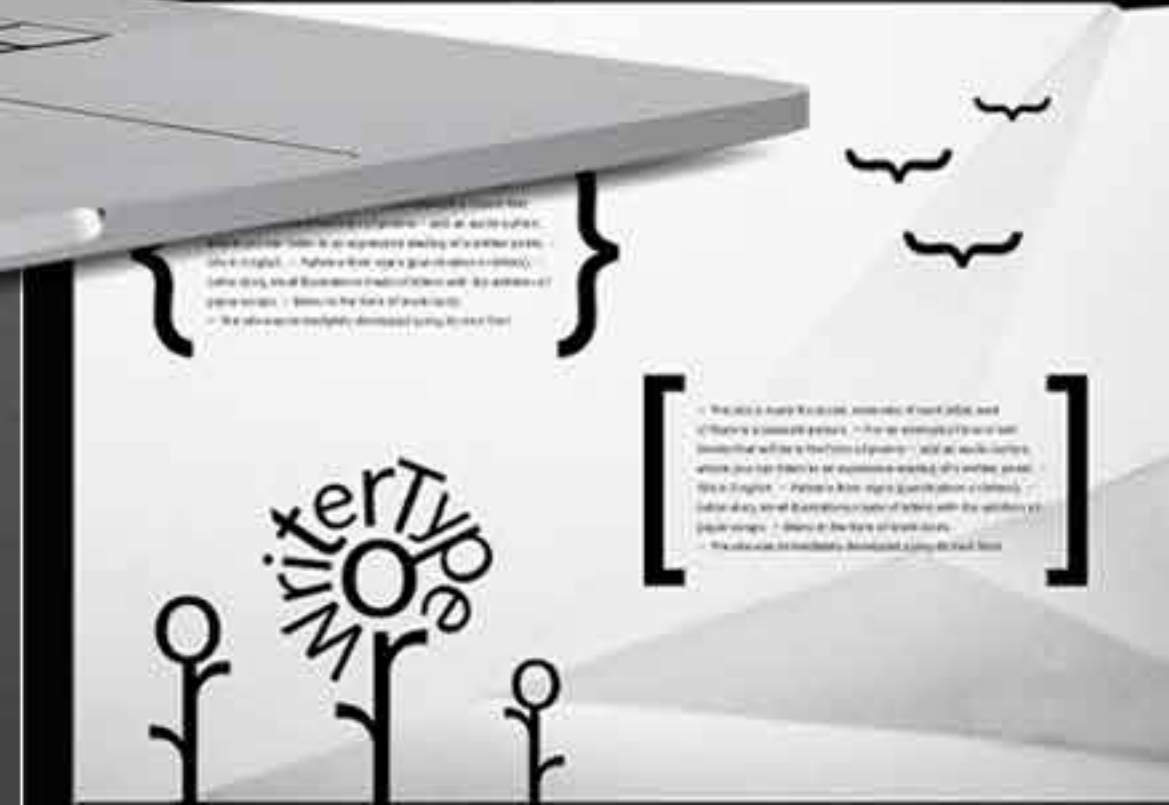
Slovenian

Spanish

Ukranian (and more)

ВЕБ-САЙТ ШРИФТУ

2 styles *
2 weights
590 glyphs

H	Y	ß	M	Ð	Λ
K	€	R	τ	β	X
E	Φ	S	%	¥	P
J	#	Q	W	N	Y

Aa

Text Regular
Text Bold

Aa

Display Regular
Display Bold

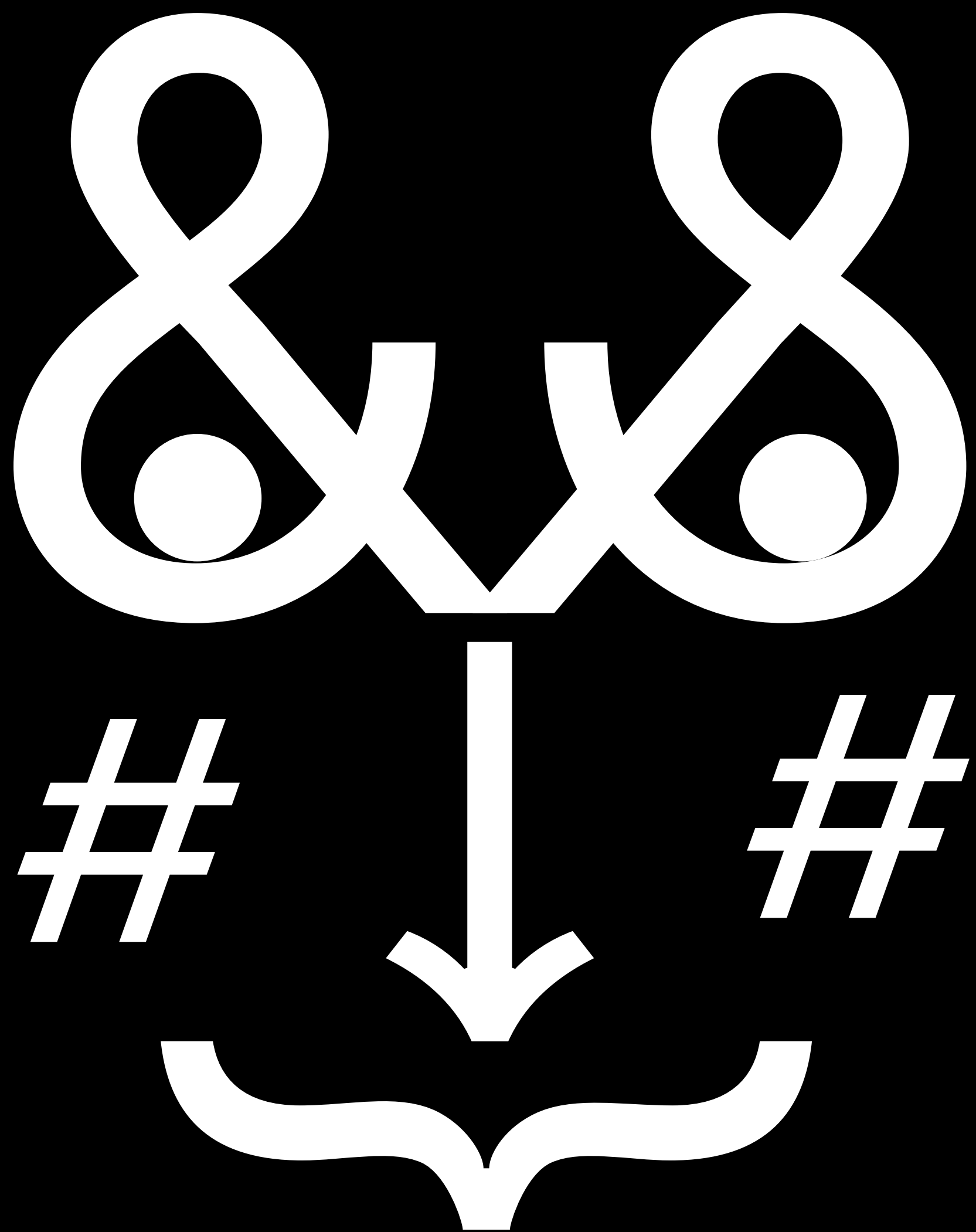
ВИСНОВОК

Шрифт – одна з головних складових композиції книги, тому важливо аби він був гарно читабельним та відповідав характеру книги.

Визначено, що останнім часом набуває масового характеру проблема «кліпового мислення». Дослідження сприймання показали, що читання тексту з використання нового для людини шрифту стимулює її до глибшого аналізу прочитаної інформації, що і вирішує дану проблему, тому розробка нового текстового шрифту сприятиме глибшому зануренню у суть прочитаного тексту.

Цільовим споживачем даного шрифту є працівники арт індустрії, котрі шукають текстовий шрифт типу гротеск, для верстки книги, написаної сучасним автором. Шрифт має мати варіації стилів: Text і Display, та накреслення Regular і Bold. Опираючись на потреби цільового споживача та вимоги, поставлені у брифі, запропоновано дизайн рішення шрифту Writer Type, котре відповідає гарній читабельності у дрібному кеглі, завдяки використанню оптичних компенсаторів, відображає особливості характеру (зазначені у брифі), які особливо відображає стиль Display. Окрім того, за рахунок розширеної кількості лігатур, гарнітура є економічною у наборі великих масивів тексту, а наявність декількох накреслень сприяє чіткому вибудовуванню ієрархії інформації.

Наприкінці відзначимо, що проведено тестування шрифту, отримані результати свідчать, що, на даному етапі, гарнітура готова до використання, є зручною для створення макета книги у контексті верстки та вибору технології і матеріалу для друку, а в подальшому планується розширити можливості її використання, за рахунок створення додаткових накреслень.

Д Я К У Ю
З А У В А Г У !

e-mail: akapustina636@gmail.com

presentation by **Anastasiia Kapustina**