

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БУКВ КАК БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РУКОТВОРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ В ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА

Пандырева Е.А., Павлова Т.В.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков (Украина)

Проблема строения букв как базовых элементов рукотворных графических надписей в визуальной среде города стала чрезвычайно актуальной и заключается в неумении правильно прочитывать задачи и оперировать набором используемых материалов и инструментов. Развиваясь по своим правилам, рукотворные графические надписи в среде города оперируют специфическими средствами, формируют особый материальный и визуальный слой, демонстрируют независимость, нередко граничат с агрессивностью.

Авторы статьи на примере граффити, каллиграфити и рисованного шрифта рассматривают строение их букв и доказывают, что это строение является базовым элементом при создании рукотворных графических надписей. Подробно исследуются такие понятия, как «скелет», «тело» и «одежда» буквы. Анализируются общие и отличительные свойства букв рисованного шрифта, каллиграфити и граффити. В «скелете» рукотворных графических букв наблюдается как намеренная деформация конструкции букв, так и их имитация на основе классического образца. Исследуется, как различные материалы и инструменты влияют на строение и характер «тела» букв, а также описываются особенности «одежды».

Авторы статьи систематизировали, обобщили и сделали анализ строения букв, а также привели ряд мнений специалистов, подтверждающих практическое применение теоретически обоснованных принципов строения рукотворных графических букв.

Ключевые слова: рукотворные графические надписи, граффити, каллиграфити, рисованный шрифт, визуальная среда города.

(Искусство и культура. – 2021. – № 2(42). – С. 44–48)

FEATURES OF THE STRUCTURE OF LETTERS AS BASIC ELEMENTS OF HAND-MADE GRAPHIC INSCRIPTIONS IN THE VISUAL ENVIRONMENT OF THE CITY

Pandyreva E.A., Pavlova T.V.

Kharkov State Academy of Design and Arts, Kharkov (Ukraine)

The problem of the structure of letters as the basic elements of hand-made graphic inscriptions in the visual environment of the city has become extremely urgent and consists in the inability to correctly read the tasks and operate with a set of materials and tools. Developing according to their own rules, hand-made graphic inscriptions in the city environment operate with specific means, shape a special material and visual layer, demonstrate independence, and often border on aggressiveness.

The authors of the article examines the structure of their letters using the example of graffiti, calligraphiti and hand-drawn type, and proves that this structure is the basic element in the creation of hand-made graphic inscriptions. Such concepts as: “skeleton”, “body” and “clothes” of the letter are investigated in detail. The structure of the letters of the drawn font, calligraphiti and graffiti, their general and distinctive properties are analyzed. In the “skeleton” of hand-made graphic letters, there is both an intentional deformation of the design of the letters, and their imitation based on the classical pattern. The way different materials and tools affect the structure and character of the “body” of letters is studied, the features of the “clothing” are also described.

The authors of the article systematized, summarized and analyzed the structure of letters, and also gave a number of opinions of specialists, confirming the practical application of theoretically grounded principles of the structure of man-made graphic letters.

Key words: hand-made graphic inscriptions, graffiti, calligraphiti, hand-drawn font, visual environment of the city.

(Art and Cultur. – 2021. – № 2(42). – P. 44–48)

Адрес для корреспонденции: e-mail: art_calligraphy@ukr.net – Е.А. Пандырева

Шрифтовая информация в современной среде города, как правило, привлекает внимание только необычной графикой, цветом, композицией, художественной формой и т.п. Утилитарная информативность надписи зачастую воспринимается машинально. С учетом того, что создание каких-либо надписей должно сопровождаться решением утилитарных задач, любой шрифт по своему определению является «художественным», поскольку он всегда решает, как минимум, задачу визуального составления надписи в выбранной визуальной среде города. Вопрос о «не художественных» шрифтах возникает через визуальный хаос, окружающий нас сегодня в среде города: рекламы, вывески, стихийные надписи и т.д.

Однако одновременно с этим можно увидеть стремительный рост проблем, которые связаны со стилистическими и композиционными несогласованностями шрифтовых надписей, возникающих на главных и боковых фасадах зданий. Излишне говорить, что в таких условиях становятся бессмысленными веками наработанные приемы гармонизации восприятия как отдельных зданий, так и визуальной среды в целом. Развиваясь по своим правилам, рукотворные графические надписи в среде города оперируют специфическими средствами, формируют особый материальный и визуальный слой, демонстрируют независимость, нередко граничат с агрессивностью.

Проблема строения букв как базовых элементов рукотворных графических надписей в визуальной среде города стала чрезвычайно актуальной. Создание шрифта и визуальных образов в настоящее время – достаточно демократичное занятие. Даже из статистических соображений можно догадаться, что большее количество создаваемых шрифтов имеет массу шансов не быть востребованными. Как следствие, сегодня существует больше «плохих» шрифтов.

Проблема современных шрифтов в визуальной среде города заключается в неумении прочитывать правильно задачи и оперировать набором материалов и инструментов. В прошлом художники, как и специалисты, создающие шрифты, были специально обученными людьми, которые понимали строение букв в надписях, создаваемых в визуальной среде города. На примере граффити, каллиграфити и рисованного шрифта рассмотрим строение их букв и попробуем доказать, что они являются базовыми элементами при создании надписи.

Цель исследования – обосновать особенности строения букв рисованного шрифта,

каллиграфити и граффити как базовых элементов рукотворных графических надписей в визуальной среде города.

Особенности строения букв. Каждая буква состоит из «скелета», «тела» и «одежды».

«Скелет» буквы – это основа любого шрифта или графема [1, с. 31]. Каждая буква, какие бы пропорции элементов она не имела, визуальный образ, фактуру или манеру исполнения, обязательно вписывается в графему. В противном случае она потеряет значение буквы-знака [2, с. 109]. Человек воспринимает букву как знак, что несет в себе определенную смысловую нагрузку, а набор таких букв дает возможность воспринимать информацию. Буква одновременно является абстрактным «предметом», который существует в пространстве и влияет на человека, активизируя ассоциативные взаимосвязи [3, с. 59].

Графема представляет собой определенное пространство, способна разграничить свои границы до оговоренного узнавания буквенных границ. Для создания оригинального образа буквы необходимо наличие тех или иных исходных данных. Прежде всего, нужно точно знать графему буквы, которая указывает на то, какая будет буква строчная или заглавная. Кроме того, важно установить, в чем заключается конкретный признак, обнаружить взаимосвязь формы и содержания буквы. Однако даже при наличии этих исходных данных возможны различные варианты решения буквы, когда в пределах одной графемы содержательный признак будет проявлять себя по-разному.

Форма буквы, ее образ, в зависимости от ситуации может нести различное развитие: эстетическое, нормативное, утилитарно-художественное и др. Все зависит от того, какие задачи ставит перед собой художник, изображающий рукотворные графические надписи. Буква может выражать свое основное значение или передавать те либо иные признаки предметов и явлений, выражать собой определенное понятие и т.п. [2, с. 110]. «Скелет» обладает устойчивой формой, характерной для выбранной буквы. Например, говоря о большой букве «А», можно сказать, что ее форма стремится к треугольнику. Различное дополнительное «убранство» – «одежда» буквы (зарубки, наплывы, орнаментальные украшения) этой формы меняет внешний характер, но оставляет неизменным принцип ее изображения, который и обеспечивает узнавание [2, с. 15].

Одна из особенностей развития рукотворных графических надписей в визуальной среде города заключается в том, что в момент

возникновения, несмотря на определенный исторический период, характерные элементы и признаки букв впоследствии стали применяться универсально, и лишь в отдельных случаях они фактически обособлялись. Это означает, что форма рукотворных графических надписей потеряла свой первоначальный смысл и начала воплощаться в новую идею [4, с. 118]. Следовательно, скелет букв можно проследить, рассматривая эволюцию исторической трансформации, от пиктограммы выбранной буквы. Каллиграф-практик и преподаватель А.Г. Чекаль считает, что если из нескольких шрифтов выбрать один шрифт, то именно глядя на «скелет» букв, можно сказать, к которой из шрифтовых семей он относится (под понятием шрифтовая семья имеются в виду шрифты, что в своей основе имеют только одну графему, присущую нескольким шрифтам, которые на ней базируются).

Рассматривая скелет граффити стиля, можно заметить, что он существует в трех основных формах: тег (авторская подпись), бросок (зарисовка), кусок (крупногабаритная композиционная граффити надпись). «Скелет» в этих трех формах разный. В теге он обычно конструктивный, присуще широкое использование лигатур, у броска – форма деструктивная, а в куске «скелет» может быть как конструктивным, так и деструктивным, это зависит от каждого вида граффити индивидуально.

«Тело» буквы – это ее форма. Как правило, какое будет тело буквы, зависит от выбранных материалов, инструментов и замысла автора. Например, если взять за образец классический готический алфавит, то в граффити надписях буквы будут округлыми из-за аэрозольного распыления спрей-баллончика (рис.). Если писать уличными маркерами, валиками или плоскими кистями, то тело буквы будет иметь более четкую конструктивную форму. Приведенные примеры из рис., наглядно демонстрируют буквы «R». Первая буква создана спрей-баллончиком райтера Eine, вторая – маркером профессионального каллиграфа Misha No и третья буква нарисована краской от фирмы Estudio Italico. Рассмотренные буквы демонстрируют отличные особенности «тела» при использовании различных материалов. Райтер Eine пытается сглаживать все контуры, намеренно подчеркивая закругленные края буквы. Каллиграф Misha No, наоборот, при написании маркером применяет как торцевую, так и плоскую широко-конечную сторону, создавая эффект шероховатости и подряпанности. Нарисованная фирмой Estudio Italico буква имеет как прямые линии, так и закругленные. В букве, созданной

а)

б)

в)

Рис. «Тело» буквы R¹:
 а) граффити (аэрозольный баллончик);
 б) каллиграффити (маркер);
 в) рисованный шрифт (краска для наружных работ)

¹ URL: // Райтер Eine. Готическая буква «R» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.ekosystem.org/photo/920350> (дата обращения: 12.07.2019);
 URL: // Каллиграф Misha No. Готическая буква «R» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.instagram.com/p/BmSZegcHnxA/> (дата обращения: 12.07.2019);
 URL: // Фирма Estudio Italico. Готическая буква «R» взята из рекламной таблицы парикмахерской Barberia Barber Club в Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.behance.net/gallery/62967399/Barbearia-Barber-Club> (дата обращения: 15.04.2020).

спрей-баллончиком, вариация в толщинах «тела» незначительна, тогда как в букве маркером из-за написания разными сторонами маркера вариация в толщинах различна и более динамична. В нарисованной букве толщины могут быть как незначительными, так и существенно отличными, это зависит от кроющего свойства краски и авторского замысла. Также авторы по-разному трактуют края букв, в первом варианте автор нарочно округляет их из-за свойства спрей-баллончика распыляться, на втором варианте наоборот видны размашистые рваные края, а в третьем примере все контуры четкие.

Также, осматривая рисунок букв, почти всегда можно найти вертикальные, горизонтальные, наклонные штрихи, дуги, окружности и другие элементы. Их комбинация создает форму буквы – «тело», поэтому любой рисунок буквы (написанный или нарисованный) можно условно отнести к той или иной форме и т.д. [5, с. 70].

«Одежда» буквы. Обычно это росчерки, пятна, набрызги, царапины, дорисованные графические элементы, которые добавляет автор по своему усмотрению. При создании «одежды» букв каждый автор руководствуется собственными художественными предпочтениями. Исследователь Н.Н. Таранов отмечает использование фактуры, так как она способна принести определенные оптические иллюзии, благодаря чему физически ровный штрих может оптически казаться искаженным [2, с. 80].

В граффити стиле это, как правило, детализация и аксессуары, такие как затенение, блики, буквы, перекрывающие друг друга, трехмерные эффекты, затухания, стрелки, блески, звезды, привнесение персонажей, фон и цветовые схемы и т.д.

Также, как убежден А.Г. Чекаль, современные авторы при декорировании букв могут ориентироваться на достижения в этом различных исторических эпох, часто используют их в авторских комбинациях, стилизуя и добавляя к этому эмоциональную окраску. Профессиональный мастер каллиграффити Н. Шо Меулман просто получает удовольствие от творческого процесса: «... сделать это, просто заставляет меня чувствовать себя хорошо», – а также добавляет, – «... каждый эскиз отражает мой замысел, а также вы можете увидеть настроение, в котором я был в этот момент» [6, с. 217].

При создании букв существует множество индивидуальных приемов письма, которые формируются во время творческих поисков. Занимаясь разработкой букв, каждый мастер – профессионал или любитель –

руководствуется техническими нюансами и психофизиологическими свойствами личности художника, которые помогают постепенно вырабатывать авторский стиль. Исследователь В. Митченко считает, что при написании или создании букв важно «видеть» их целиком. «Видеть букву вполне может только тот человек, которому известна конструкция буквы, последовательность ее написания, история формирования и зависимость ее вида от движения кисти или пера» [5, с. 11].

Строение букв рисованного шрифта, каллиграффити и граффити. Рисованные буквы:

- в «скелете» наблюдается как намеренная деформация букв, так и их имитация на основе классических рукописных или типографских букв, а также привнесение дополнительных изображений, которые подчиняются «скелету» буквы и вместе образуют одну архитектурную форму;

- «тело» произвольное, имеется широкий выбор материалов и инструментов при их создании, однако для воплощения замысла обычно используют краску для наружных работ, цветные мелки или пастель;

- для «одежды» характерна произвольная авторская интерпретация, большое внимание уделяется детализации и прорисовке.

Буквы в стиле каллиграффити:

- «скелет» букв базируется на примерах графем классических каллиграфических алфавитов и графических особенностях стиля граффити;

- создавая «тело», как правило, автор делает акцент на эмоциональной выразительности букв, применяя при этом различные материалы и инструменты: уличные маркеры, валики, ширококонечные кисти и т.д.;

- «одежда» представлена росчерками в авторской разработке, а также имеющимися дополнительными эффектами: пятнами, царапинами, наложением надписи и т.д.

Граффити буквы:

- «скелет» в этом направлении намеренно деформирован, кроме стиля блокбастерс, где идут подражания букв типографского образца. Также привнесения дополнительных изображений в надпись подчиняются «скелету» буквы и вместе образуют одну архитектурную форму;

- в «теле» наблюдается намеренная деформация букв и используются различные материалы и инструменты: спрей-баллончики, маркеры, крем для обуви, малярные палочки, мел на масляной основе, трафареты или острые металлы, которые позволяют райтерам выцарапывать свои имена на окнах или других твердых поверхностях и т.п.;

- создавая «одежду», райтеры пытаются максимально передать материальность букв. Также имеется большое количество авторских украшений: детализация, затенение, блики, перекрытия букв, трехмерные эффекты, затухания, стрелки, блески, звезды и т.д.

В настоящее время среди всех рукотворных графических надписей строение букв граффити считается самым сложным. Например, райтер Futura 2000 (настоящее имя Леонард Хилтон МакГурр) согласен с мнением о том, что «в субкультуре граффити – наиболее сложная форма букв, характеризующаяся угловатой блокировкой, искажением краев букв, которые сопровождаются стрелками или какой-либо другой дополнительной стилизацией и широким применением цвета. Опытная аудитория не может расшифровать эти буквы потому, что они обычно не очевидны для неподготовленных глаз. Вероятно, что граффити надписи действительно говорят только с профессионалами этого направления. Это для нас. Это не просто говорить с публикой, потому что некоторые из имен настолько сложно читать, стили настолько интенсивные, что обычный человек проходя каждый день мимо этих надписей в любом случае не может их расшифровать» [7, с. 159].

Заключение. Обоснованы особенности строения букв как базовых элементов рукотворных графических надписей в визуальной среде города. В работе установлено, что

исследования строения букв рисованного шрифта, каллиграфити и граффити требуют привлечения теоретических и практических возможностей художественно-выразительных средств. Тема исследования заключается в дальнейшем обобщении, расширении знаний, уточнении и углублении теоретических основ при создании букв рукотворных графических надписей в визуальной среде города. Важно внедрение задач по разработке эскизов букв для приобретения студентами практических навыков. Каждый из обозначенных проблемных вопросов требует собственного углубленного изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордон, Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 2006. – 31 с.
2. Таранов, Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов: монография / Н.Н. Таранов. – Волгоград: Перемена, 2000. – 168 с.
3. Іваненко, Т.О. Художньо-образні особливості формотворення акцидентного шрифту: дис. ... канд. искусств. наук: 05.01.03 / Т.О. Іваненко; ХДАДМ. – Харків, 2006. – 202 арк.: іл.
4. Моррис, Ч.У. Основания теории знаков / Ч.У. Моррис // Семиотика: пер. с англ. – М.: Радуга, 1983. – 118 с.
5. Мітченко, В. Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів: теорія і практика; кирилиця і латиниця; історія і сучасність / В. Мітченко. – К.: Laurus, 2018. – 288 с.
6. Heller, S. Typography sketch-books / S. Heller, L. Talarico. – New York: Thames & Hudson, 2012. – 368 p.
7. Macdonald, N. The Graffiti subculture youth, masculinity and identity in London and New York / N. Macdonald. – New York: Palgrave Macmillan Ltd., 2001. – 159 p.

Поступила в редакцию 23.12.2020