

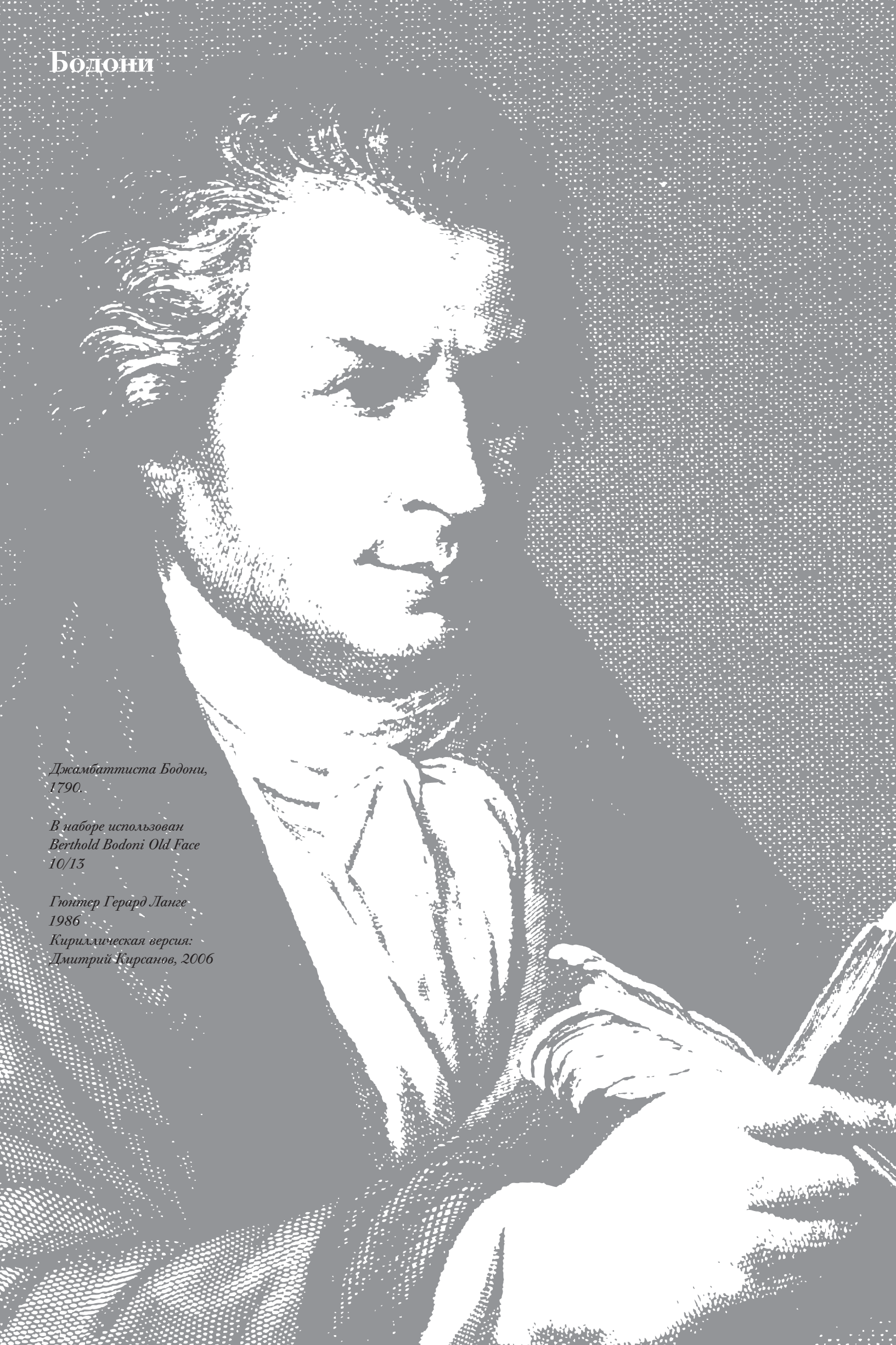
Бодони

*Джамбаттиста Бодони,
1790.*

*В наборе использован
Berthold Bodoni Old Face
10/13*

*Гюнтер Герард Ланге
1986*

*Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006*

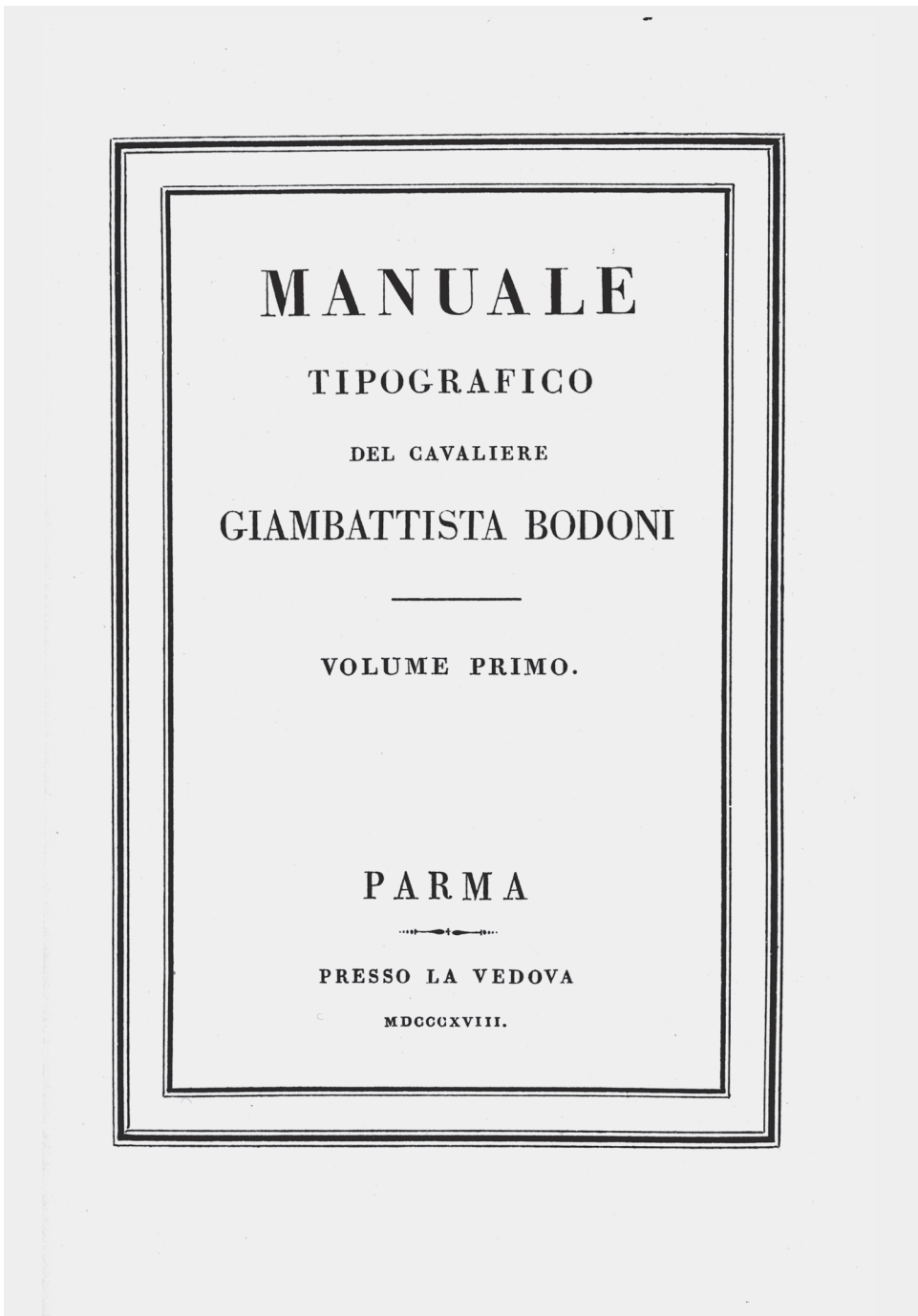
Классицистическая антиква НОВОГО СТИЛЯ

*Применяется как акцидентный
и ограниченно —
как текстовый шрифт*

В истории развития антиквенного шрифта «новый стиль» — поворотная точка, где эволюция шрифтовой формы достигает логического завершения и технологического совершенства. «Тип Бодони» чрезвычайно ярок и узнаваем. В нем получили полное выражение представления классицизма об идеальном шрифте: ясные, без всяких украшений, литеры, тонкие засечки, эффектно контрастирующие с основными штрихами, изящная основательность и безупречная симметрия. Но здесь же — тупик шрифтового развития, ибо дальнейшее совершенствование шрифтовой формы в этом направлении практически невозможно, да и бессмысленно. Подобно имени Моцарта в музыке, имя Бодони в шрифтовом мире стало своеобразным синонимом слова «классик», а его работы — излюбленной основой современных аранжировок, модификаций, вариаций и пародий.

Джамбаттиста Бодони ^[1] вступил на профессиональную сцену в эпоху рококо, первое время ничем принципиально не выделяясь среди современных ему мастеров. Но к расцвету своей карьеры он выработал собственный аристократический стиль, удивительно созвучный эстетике позднего классицизма, или ампира. Издания и шрифты Бодони вызвали восторг современников и волну подражаний и эпигонства. Впрочем, вскоре после смерти маэстро

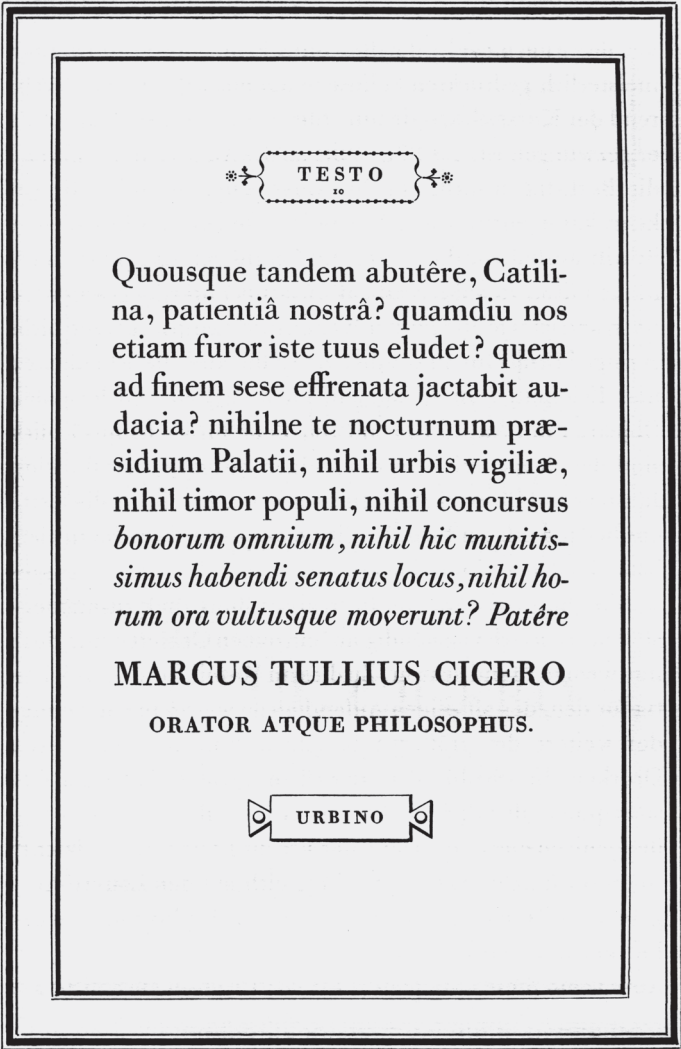
Титул второго издания
Manuale Tipografico
Джамбаттиста Бодони
Парма, 1818
Уменьшено

волна схлынула, уступив место шрифтам совершенно другой формы, а Бодони остался персонажем исторических анекдотов вроде того, который описал Стендаль ^[2].

Бодони происходил из семьи пьемонтских печатников и родился в Салуццо, недалеко от Турина, на севере Италии. Еще мальчиком он работал в типографии отца и занимался ксилографией. В 18 лет Бодони поступил учеником наборщика в типографию Конгрегации пропаганды веры ^[3] в Риме, где проработал восемь лет и стал зрелым мастером. Работая в Риме, он освоил набор на экзотических восточных языках и научился самостоятельно резать пуансоны и отливать шрифты, сделав несколько комплектов наборных орнаментов.

Шрифт Testo
антиква и курсив
Manuale Tipografico
Парма, 1818
Уменьшено

В 1766 году Бодони прервал работу в Риме и решил уехать в Англию к Джону Баскервилю^[4], чтобы поучиться у прославленного английского мастера, чьи издания вызывали восхищение в Италии и Франции. Однако из-за болезни Бодони поездка в Англию не состоялась. После выздоровления он получил приглашение стать директором придворной типографии герцога Пармского *Stamperia Reale*. Бодони принял это предложение в 1768 году и проработал на этом посту 45 лет, до самой смерти.

В начале своей пармской карьеры Бодони заказал шрифты и орнаменты у парижского типографа Пьера-Симона Фурнье^[5] и одновременно приступил к изготовлению своих

Гораций. Сочинения. Титул
Джамбаттиста Бодони
Парма, 1793
Уменьшено

► Epithalamia (антология
восточных свадебных песен).
Титул
Джамбаттиста Бодони
Парма, 1775

►► Шрифт Majuscole курсив
Manuale Tipografico
Парма, 1818

Шрифт Majuscole курсив
кириллический
Manuale Tipografico
Парма, 1818

►►► Кириллическая антиква
Manuale Tipografico
Парма, 1818

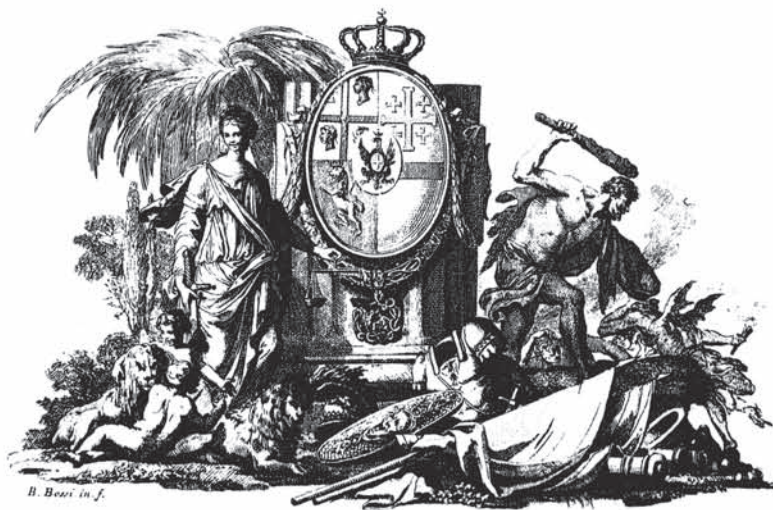
Кириллический курсив
Manuale Tipografico
Парма, 1818

собственных. Он восторгался шрифтами и изданиями Фурнье, поэтому первые шрифты Бодони копировали шрифты французского мастера. Шрифты Фурнье, в свою очередь, повторяли форму так называемой Королевской антиквы (Romaine du Roi), которая была заказана в 1692 году для Королевской типографии в Париже французским королем Людовиком XIV и выполнена королевским пуансонистом Филиппом Гранжаном [6] в 1694–1699 годах.

Первый каталог своих шрифтов Бодони издал в 1771 году. Затем он напечатал в 1782 году образцы русских шрифтов, а в 1788 году вышло первое издание «Типографического руководства» (Manuale Tipografico). Как по оформлению, так и по шрифтам эти каталоги были весьма близки к аналогичному изданию Фурнье. В том же году Бодони выпустил образцы своих греческих шрифтов. Второе, знаменитое двухтомное издание Manuale, подводящее итоги типографической деятельности Бодони, вышло в 1818 году (уже после смерти маэстро труд закончила его вдова Маргерита). В нем собраны все шрифты, созданные Бодони.

Около 1790 года Бодони нарезал свои первые оригинальные шрифты, отличные по форме от шрифтов Фурнье. На этот раз он развивал принципы шрифтов Фирмена Дидо [7], так называемой классицистической антиквы нового стиля. Новые шрифты имели гораздо больший контраст между толстыми основными и тонкими соединительными штрихами, а также статичную и симметричную конструкцию буквенных форм и были основаны на процессе гравирования по металлу, а не на движении пера при рукописи. В своих курсивах Бодони применил те же принципы, пренебрегая традиционными формами, выработанными

EPITHALAMIA
EXOTICIS LINGVIS
REDDITA

PARMAE

EX REGIO TYPOGRAPHEO

MDCCLXXV

MAJUSCOLE

106

A B C
D E F
G H I

MAJUSCOLE

25

А Б В

Г Д Е

Ж З

RUSSO

17

Ошче нашѢ,
иже еси на
небесѢхѢ,
да свѣшш-
ся имя швое.

Sul Corale.

RUSSO

20

*Отче на-
шѣ, иже е-
си на неб-
есѣхѣ, да*

Антиква и курсив
из каталога
шрифтов Бодони
Парма, 1788

Adria, Cit-
tà antica d'
Italia, che
diede il no-
me al Gol-
fo Adriati.

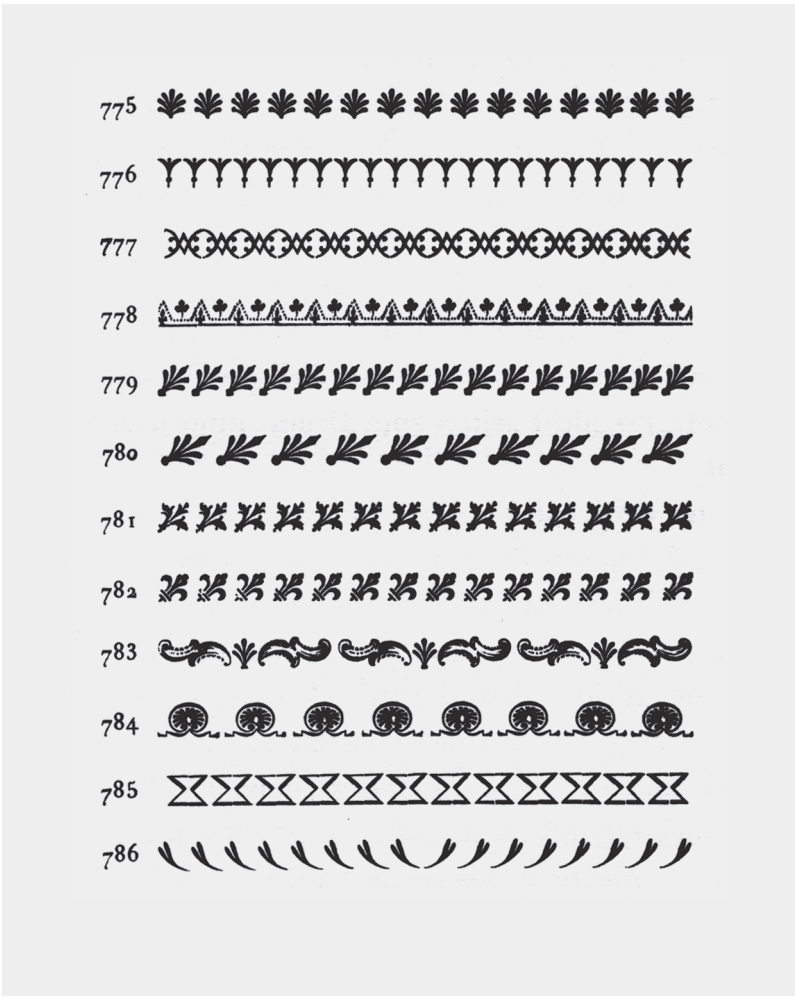
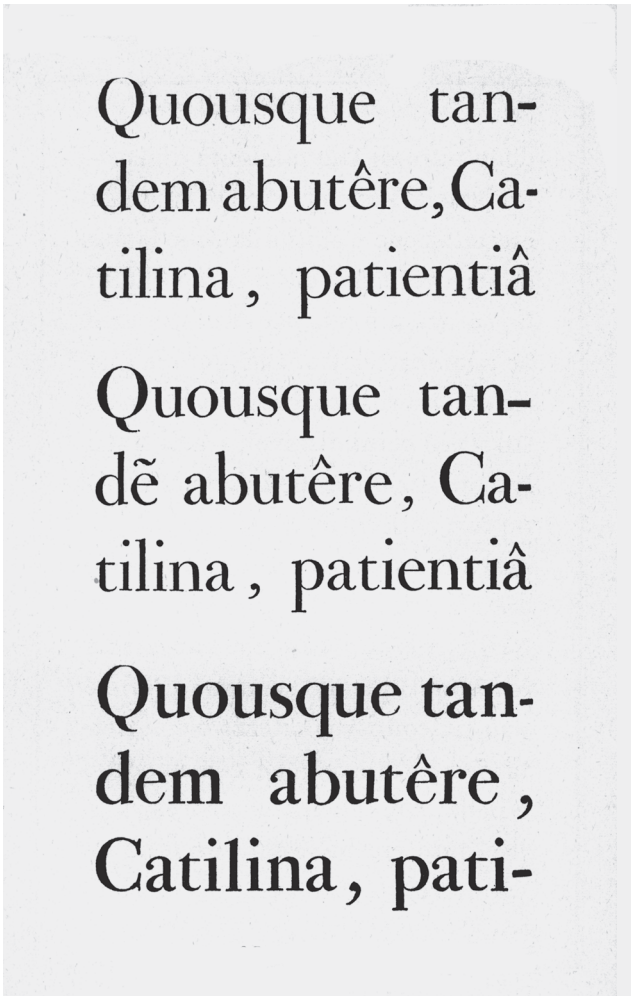
*Adria, vil-
le ancien.
qui a don-
nè le nom
au Golfe
Adriatiq.*

в рукописном шрифте. Благодаря своему непревзойденному мастерству гравера он мог резать шрифты мельчайших кеглей с разницей полпункта, учитывая изменения контраста и пропорций в зависимости от размера литер. За свою жизнь Бодони сделал свыше 400 шрифтов и оставил 25 491 пуансон и 50 283 матрицы, которые упомянуты в посмертной описи его имущества.

Сам маэстро изложил свою философию в предисловии к второму изданию Manuale: «...Любая книга тем совершеннее, чем отчетливее проявляется в ней простая красота букв... формы букв обретут закономерность и упорядоченность, и перед нами предстанут соразмерность, лишённая случайностей, оригинальность, освобождённая от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивается с одного и того же пуансона... Таким образом, литера окажется тем прекраснее, чем отчетливее выразятся в ней упорядоченность, тщательность, хороший вкус и изящество».

Бодони стремился изготовить для своей типографии шрифты всех времен и народов, чтобы иметь возможность набирать тексты на любых языках. Поэтому он создал не только множество латинских прямых и курсивных шрифтов, но и большое количество рукописных, а также греческих, еврейских, арабских, индийских и других восточных шрифтов, в том числе прямую и курсивную кириллицу^[8]. Одним из итогов этого творчества стала изданная им в 1806 году книга «Oratio Dominica» («Отче наш»), в которой эта молитва была набрана на 155 языках, в основном восточными шрифтами. Экзотические шрифты Бодони выдержаны в том же контрастном стиле, как и его латинская антиква.

Бодони недаром называли печатником королей и королем печатников. Он выпустил множество подарочных изданий, предназначенных для подношения царствующим особам. В основном это были произведения античных классиков (Горация, Вергилия, Гомера, Анакреона) и классиков итальянской и французской литературы (Данте, Торквато Тассо, Буало,

Образцы шрифта Ducale
в трех насыщенностях
Manuale Tipografico
Парма, 1818
Уменьшено

Наборный орнамент
Manuale Tipografico
Парма, 1818
Уменьшено

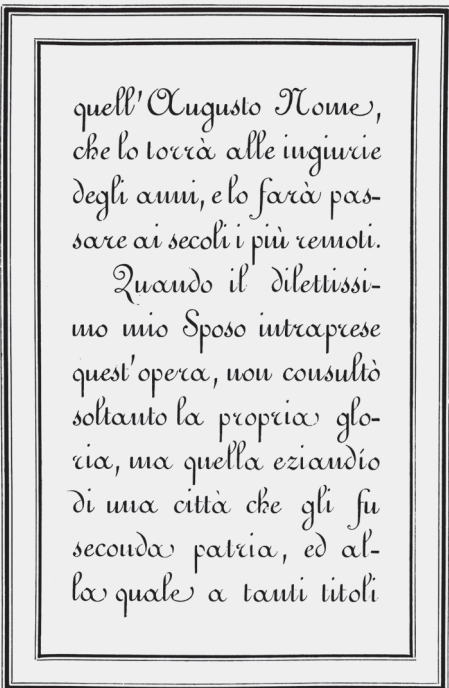
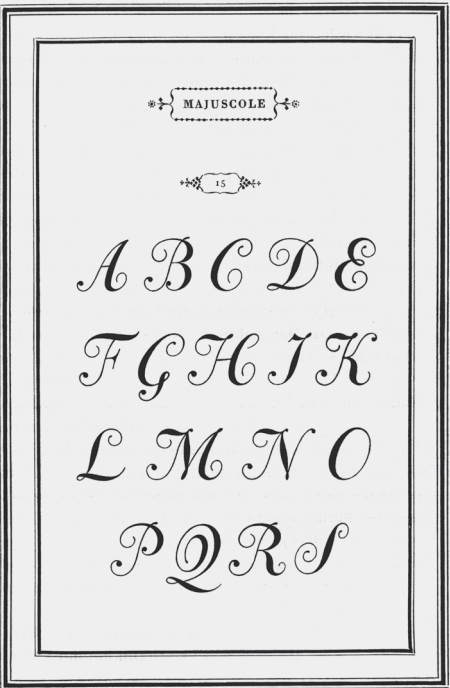
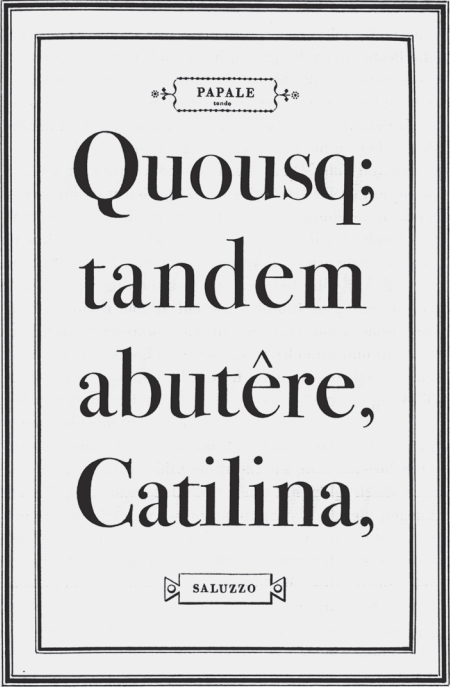
► *Manuale Tipografico*
Парма, 1818:

Шрифт Parale антиква,
шрифт Parale курсив,
шрифт Majuscole курсив
с росчерками,
каллиграфический шрифт,
кириллическая антиква
(алфавит),
шрифт Majuscole греческий,
арабский шрифт,
армянский шрифт,

Уменьшено

Ларошфуко). В их оформлении зрелый Бодони полностью отказался от применения декора и орнаментов, так любимых в эпоху рококо, и стремился добиться гармонии шрифта, набора и полей печатной страницы. Благодаря своему придворному положению он не должен был зарабатывать деньги своим ремеслом и мог посвятить все свое время и силы достижению идеального типографического результата. В своем стремлении к типографическому совершенству Бодони использовал лучшую бумагу и сверхчерную краску. Часто для какой-то ответственной работы он мог нарезать специальный вариант шрифта и неделями доводить его, добиваясь идеально гармоничного титула. При этом содержание книг интересовало его в меньшей степени и в них, увы, можно было найти элементарные опечатки. Мастер, удостоенный множества наград и восхищавший своими изданиями всю Европу, дал своему постоянному конкуренту Фирмену Дидо повод написать в 1799 году: «Как литератор я осуждаю его издания, как типограф — восхищаюсь ими».

Шрифты Бодони визуально как будто вибрируют благодаря сильнейшему контрасту между основными и соединительными штрихами. Принято считать, что они безжизненны и геометричны, но на самом деле это относится скорее к поздним эпигонам итальянского мастера. Общий рисунок подлинных знаков Бодони живой и гармоничный. Для их формы характерно небольшое скругление засечек в месте присоединения к основным штрихам, хотя многие позднейшие копии игнорируют эту особенность. Строго вертикальная ось овалов придает шрифту ощущение математической точности. Очко строчных знаков не очень крупное, а выносные элементы довольно длинные. Каплевидные элементы по форме стремятся

MAJUSCOLE

19

АБВГДЕ
 ЖЗИІКЛМ
 НОПРС
 ТУФХЦЧШ
 ЩЪЫЬЪЭ
 ЮЯΘΥ

MAJUSCOLE

30

ΑΒΓΔΕ
 ΖΗΘΙΚΛ
 ΜΝΞΟ
 ΠΡΣΤΥΦ
 ΧΨΩ

ARABO

1

أبونا الذي في السموات ، يقدس
 اسمك ، تادي ملكوتك ، تكون مشيبتك
 كما في السماء كذلك علي الأرض ، اعطنا
 خبزنا الجوهري كفاة يومنا ، واغفر لنا
 ذنوبنا وخطايانا كما تغفر نحن لسن اخطا

ابانا الذي في السموات *
 ليتقدس اسمك * لتات
 ملكوتك * لتكن
 مشيتك كما في السماء

1. Sul Silvio. 2. Sul Testo.

ARMENO

9

Հայր մեր որ յերկինս ես,
 սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցէ
 արքայութիւն քո. խղիցի կամ
 քո որպէս յերկինս և յերկրի.

SUE MAJUSCOLE
 ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻ
 ԼԽԻԿԱԶՂՃՄՅՆ
 ՇՈԶՊԶԻՍՎՏԲՅ
 ԻՓԳՃՕ

Sul Testo.

Bodoni
Цифровая версия

Н А В Е О а р е с о х у 1 2 3
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 ! ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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

Bauer Bodoni
Генрих Йост, Луис Хёльц
Германия, 1926
Цифровая версия

Н А В Е О а р е с о х у 1 2 3
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 ! ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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

ITC Bodoni Seventy-two
Самнер Стоун и др.
США, 1994

Н А В Е О а р е с о х у 1 2 3
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 ! ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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

Bodoni Old Face
Гюнтер Ланге
Германия, 1986
Цифровая версия

Н А В Е О а р е с о х у 1 2 3
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 ! ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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

PT Bodoni
Александр Тарбеев
Россия, 1989

Н А В Е О а р е с о х у 1 2 3
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 ! ? &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &!?(),,:;"' "
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 £\$¢
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Версия Bodoni фирмы
Monotype.
Металлический набор

к окружности. Буквы М и W довольно узкие, R отличается изогнутой правой ногой, Q имеет свисающий вниз хвост, сначала спускающийся вертикально, а затем изогнутый вправо. Буква С обладает коротким правым вертикальным штрихом с горизонтальными засечками, но без остроконечной шпоры внизу, у С, G и S острые вертикальные засечки. Буква J опирается на линию шрифта, а у W центральное соединение диагоналей со сдвигом. Курсив Бодони соответствует по форме, пропорциям и построению прямому начертанию и так же гармоничен.

Сохранилось немало старых книг, набранных строгими и изящными бодонианскими шрифтами. В XIX веке контрастная антиква нового стиля считалась универсальной, равно пригодной как для текстового набора, так и для крупнокегельного набора и акцидентии. Но в XX веке шрифты этого типа постепенно отступили, вытесненные множеством более читаемых, более экономичных, менее требовательных к бумаге, словом — более демократичных шрифтов. Мало того, при переходе от высокой печати к офсету и фотонабору, а затем к цифровому набору, бодонианские шрифты перешли в разряд акцидентных из-за своих сверхтонких деталей, плохо воспроизводящихся в офсете. Но при этом, доводя шрифтовую форму до предела и почти до абсурда, именно антиква нового стиля подготовила западную цивилизацию к последующему «шрифтовому взрыву», лишив форму литер того сакрального значения, которое она имела ранее. Оказалось, что эту форму можно искажать, модифицировать, разбирать на составные части... Первыми прямыми потомками антиквы классицизма стали сверхжирные шрифты промышленной революции — так называемый Fat Face. Группа акцидентных шрифтов подобного типа сейчас активно используются в рекламной и газетной продукции. Шрифты новостильной антиквы относительно легко допускают разработку множества вариантов: жирных, сверхжирных, узких, широких, сверхузких, декоративных... Несмотря на то, что сам Бодони никогда не делал ничего подобного (и, возможно, не мог бы представить себе этого даже в страшном сне), в его работах можно найти зародыши последующих шрифтовых новаций.

Текстовые варианты Бодони также продолжают широко применяться, хотя область их применения сделалась несколько специфичной. Чаще всего это изящные издания на хорошей бумаге, призванные не только донести информацию, но и произвести впечатление на читателя, доставив ему эстетическое наслаждение.

Практически все разнообразие современных версий шрифтов Бодони восходит к двум основным вариантам, сделанным для фирм ATF и Bauer. Наиболее важное воспроизведение шрифта Бодони в современной типографике — это версия, разработанная в 1911 году Моррисом Бентоном^[9] для фирмы American Type Founders / ATF. Бентону удалось передать дух шрифтов Бодони и в то же время создать рисунок, выдерживающий применение новых технологий печати. Фирмы Monotype, Haas, Linotype, Ludlow, Berthold и другие повторили вариант ATF с небольшими изменениями. Другой вариант Бодони Генрих Йост^[10] и Луис Хёлль^[11] спроектировали в 1926 году для немецкой фирмы Bauer. Этот шрифт ближе всего по форме к крупнокегельным шрифтам Бодони. Он гораздо контрастнее, с чуть скругленными засечками и постепенным переходом от тонких штрихов к толстым.

Berthold Bodoni Old Face
Medium
72 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

А Б В Г Д Е Ё Ж
З И Й К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х
Ц Ч Ш Щ Ъ Ы
Ь Э Ю Я 1 2 3 4
5 6 7 8 9 0 а б в г
д е ё ж з и й к л
м н о п р с т у ф х
ц ч ш щ ъ ы ь э
ю я (. , : ; ! ? * &

Berthold Bodoni Old Face
Medium Italic
72 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМН
ОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫ
ЬЭЮЯ1234
567890абвг
деёжзийкл
мнопрстуф
хцчшщъьэ
юя (.,:;!?*&

Berthold Bodoni Old Face
Medium
42 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2
3 4 5 6 7 8 9 0 а б в г д е ё ж
з и й к л м н о п р с т у ф х ц
ч ш щ ъ ы ь э ю я (.,:;!?*&

Berthold Bodoni Old Face
Medium
18 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я (.,:;!*\$&

Berthold Bodoni Old Face
Medium Italic
42 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ
МНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ1234
567890 абвгдеёжзий
клмнопрстуфхцчш
щъыьэюя (.,:;!?*&

Berthold Bodoni Old Face
Medium Italic
18 pt

Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ
ЫЬЭЮЯ 1234567890 абвгдеёжзийклмнопрст
уфхцчшщъыьэюя (.,:;!*\$&

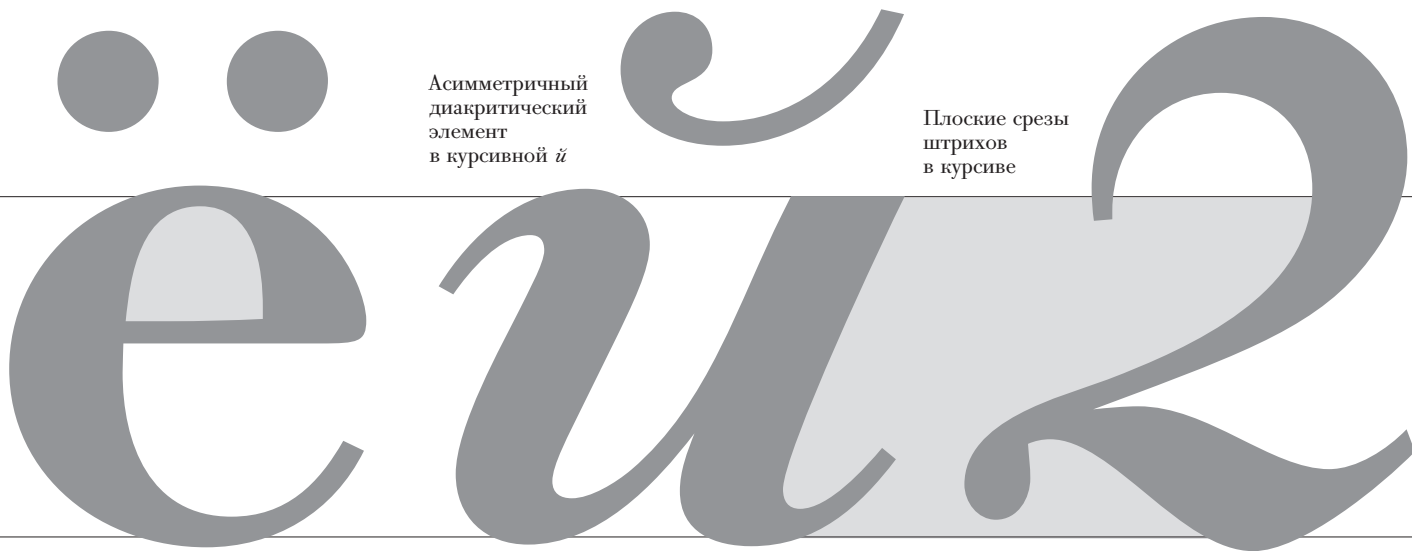

Практически
одинаковые
верхняя и нижняя
засечки у С

Очень сильно
изогнутые
штрихи с почти
одинаковыми
контрформами
сверху и снизу

Асимметричный
диакритический
элемент
в курсивной *й*

Плоские срезы
штрихов
в курсиве

Круглые точки
и скруглённая
внешняя форма

Своеобразная
форма
курсивных цифр

Характерная
форма верхней
части *p*

[8/10] Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. **Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы** и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивается с одно-

[8/10] *Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивается с одного и того же пуансона. От искусства пу-*

[10/12] Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. **Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы** и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы

[12/14] Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. **Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы** и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивается с одного и того же

[12/14] *Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивается с одного и того же пуансона. От искусства пу-*

[10/12] *Проанализировав алфавит любого языка, мы не только заметим многие сходные штрихи в различных буквах, но и обнаружим, что все буквы состоят из небольшого числа идентичных, хотя и по-разному сгруппированных частей. Если же мы теперь определим общие основополагающие элементы и в то же время предельно ясно обозначим отличительные признаки, то формы букв обретут закономерность и упорядоченность и перед нами предстанут соразмерность, лишенная случайностей, оригинальность, освобожденная от разлада, тождество и симметрия, восторжествовавшие над хаосом. Естественное преимущество книгопечатания как раз и состоит в том, что здесь каждая буква постоянно сохраняет приданную ей форму, ибо она отливается с одной и той же матрицы и оттискивает-*

Berthold Bodoni Old Face:
Regular, Italic, Medium, Medium
Italic
Гюнтер Ланге, 1986
Кириллическая версия:
Дмитрий Кирсанов, 2006

Примеры набора
Использована цитата из
статьи Джамбаттиста
Бодони «О письменности
и книгопечатании»

Пуансоны,
нарезанные Бодони,
из музея Бодони в Парме
Увеличено

Следующая версия Бодони, выпущенная фирмой Berthold в 1986 году для фотонабора, была нарисована ее главным художником Гюнтером Герардом Ланге^[12] по заказу известной компьютерной фирмы IBM на основе подлинных рисунков шрифтов Бодони 14 кегля. Шрифт был назван Berthold Bodoni Old Face и выпущен в 8 начертаниях, включая прямые и курсивные начертания в нормальном, жирном и полужирном, а также капитель в нормальном прямом и курсивном начертаниях. В 2006 году Дмитрий Кирсанов разработал цифровую кириллическую версию этого шрифта.

На основе изучения в музее Бодони в Парме сохранившихся шрифтов Бодони, их пуансонов, матриц и оттисков группа американских дизайнеров под руководством Самнера Стоуна^[13] в 1994 году разработала для фирмы ИТС новый цифровой вариант под названием ITC Bodoni, который воспроизводит реальные рисунки Бодони для кеглей 6, 12 и 72. Самнер Стоун был дизайнером крупнокегельного курсива, Холли Голдсмит^[14] спроектировала прямые начертания, основанные на шрифте Filosofia Bassano, Джим Паркинсон^[15] нарисовал курсив для мелкого кегля, Дженис Фишман^[16] создала прямые начертания для крупнокегельного набора на основе шрифта Papale. ITC Bodoni состоит из трех комплектов, каждый в 4 начертаниях: ITC Bodoni Seventy-two для набора заголовков, ITC Bodoni Twelve для основного текста и ITC Bodoni Six для подписей и примечаний. Позже к крупнокегельным начертаниям была доработана капитель и знаки с росчерками, а также орнаменты. Дмитрий Кирсанов в 2001 году разработал кириллическую версию шрифта ITC Bodoni Seventy-two.

Зузана Личко^[17] из американской фирмы Emigre в 1996 году создала еще один вариант шрифта Бодони под названием Filosofia (по названию одного из шрифтов Бодони). В нем три начертания для набора текста, три заголовочных шрифта Filosofia Grand и начертание Unicasе со строчными и прописными одинакового роста.

История кириллических версий шрифтов Бодони довольно многообразна, но не очень счастлива. В России до середины XX века для текстового набора применялись шрифты нового стиля типа Обыкновенных, но они восходили не к Бодони, а к Ревильону и через него к шрифтам Дидо. Ведущие западные производители шрифтов стали разрабатывать кириллические версии шрифтов Бодони только после Второй мировой войны, в 60-х годах XX века. Одним из первых был Bodoni Cyrillic фирмы Lumitipe-Photon, который разработал во Франции Ладислас Мандель^[18], затем кириллические версии выпустили в Англии Monotype и в Германии Berthold (1967). Наиболее удачным среди них был бертольдский Bodoni, хотя и он не был лишен недостатков. Сейчас на Западе сделано еще несколько цифровых кириллических Бодони, но ни один не адекватен латинскому оригиналу.

В России до недавнего времени отсутствовал кириллический вариант шрифта Бодони, который бы соответствовал красоте и изяществу латинского прототипа. Первым шрифтом на эту тему был Тип Бодони, разработанный для фотонабора в конце 70-х годов XX века в Отделе наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш (дизайнеры Светлана Ермолаева, Людмила Ерошкина). Его прототипом послужил Bodoni фирмы Agfa Compugraphic, который был не слишком удачно перерисован. В 1989 году в фирме ParaGraph (теперь ParaType) Александр Тарбеев разработал на основе Тип Бодони цифровую версию под названием PT Bodoni. Шрифт был значительно облагорожен и приближен к современным образцам латинских Bodoni. Однако в нем сохранились некоторые рудименты прототипа, не похожие на оригинал, например, незамкнутая нижняя петля у g и барочный хвост Q, так что в целом этот шрифт уже не соответствует современным требованиям, несмотря на широкое распространение.

Существуют также еще несколько цифровых кириллических версий Бодони, в основном разработанных в начале 1990-х годов. Из них наиболее удачной нужно признать гарнитуру Borjoni фирмы Double Alex Font Studio (Алексей Чекулаев, 1993), но это не совсем Бодони, а скорее вариация на тему классицистической антиквы вместе с декоративными начертаниями более позднего происхождения. И только теперь, после разработки кириллических версий ITC Bodoni Seventy-two и Berthold Bodoni Old Face, можно сказать, что шрифт Бодони получил кириллическую интерпретацию, в целом адекватную латинскому оригиналу.

БО

В наборе использован

ДО

ITC Bodoni 72

НИ

0

Ноль

1

Один

4

Четыре

5

Пять

7

Семь

2

Два

3

Три

6

Шесть

8

Восемь

9

Девять

Примечания

Фирмен Дидо
1764–1836
Франция

- [1]

Джамбаттиста Бодони (Giambattista Bodoni, 1740–1813). Итальянский пуансонист, типограф и издатель, директор придворной типографии герцога Пармского, автор многих шрифтов нового стиля. Работал в Риме и Парме.
- [2]

Стендаль (настоящее имя Анри-Мари Бейль, Stendhal / Henri Marie Beyle, 1783–1842), французский писатель, автор романов «Красное и черное» и «Пармская обитель», в своих путевых очерках «Рим, Неаполь и Флоренция» рассказывает о своем посещении Бодони в Парме. Маэстро показал ему издания французских классиков — Фенелона, Буало и Расина — и спросил, какая книга ему больше нравится. Стендаль долго разглядывал книги и наконец ответил, что они кажутся ему одинаково совершенными. «Ах, месье, Вы не видели титул к Буало!» — воскликнул Бодони. Стендаль признался, что не замечает в нем ничего особенно выдающегося, на что Бодони вскричал: «Ах, месье! Буало-Депрео (Voileau-Despréaux) в одну строку прописными! Я потратил шесть месяцев, чтобы сделать именно такой шрифт!». Кстати, неизвестно, была ли эта встреча в действительности или это плод фантазии писателя.
- [3]

Конгрегация пропаганды веры (Congregatio de Propaganda Fide), основана в Риме в 1622 г. папой Римским Григорием xv для распространения по всему миру учения католической церкви. В ее типографии было собрано много восточных шрифтов, в том числе работы Гранжона, Гарамона, Ле Бе. Бодони заведовал отделением «Экзотика», где набирались издания на восточных языках.
- [4]

Джон Баскервиль (John Baskerville, 1706–1775). Английский каллиграф, типограф и издатель. Работал в Бирмингеме.
- [5]

Пьер-Симон Фурнье младший (Pierre Simone Fournier le jeune, 1712–1768). Французский пуансонист, типограф и издатель, автор антиквы переходного типа. Разработал первую типометрическую систему, позднее усовершенствованную семейством Дидо. Издал каталог своих шрифтов и орнаментов под названием «Типографическое руководство» (Manuel Typographique, 1766). Работал в Париже.
- [6]

Филипп Гранжан де Фуши (Philippe Grandjean de Fouchy, 1666–1714). Французский пуансонист, автор Королевской антиквы (Romaine du Roi, 1699). Работал в Париже.
- [7]

Фирмен Дидо (Firmin Didot, 1764–1836). Французский пуансонист, типограф и издатель, представитель семейства издателей и типографов Дидо. Автор первой антиквы нового стиля (1784). Работал в Париже.
- [8]

Бодони создал 46 прямых и 35 курсивных кириллических шрифтов нового стиля, которые помещены во втором издании Manuale. Такое количество наводит на мысль, что это не просто примеры шрифтов очередной экзотической письменности — для этого было бы достаточно одного-двух шрифтов. Еще в 1782 году Бодони напечатал целый каталог русских шрифтов (Essei de caractères Russes), правда, по форме подражающих шрифтам Фурнье. Существует мнение, что такая большая работа была проделана Бодони не для собственного удовольствия. Как раз в это время Италию посетил инкогнито наследник российского престола, великий князь Павел Петрович (будущий император Павел i) с молодой супругой Марией Федоровной, урожденной вюртембергской принцессой Софией-Доротеей. Августейшая чета путешествовала по Европе под именем князя и княгини Северных. Вероятно, Бодони хотел преподнести свое произведение наследнику в надежде на крупный заказ из России. Однако заказ, видимо, не состоялся, потому что в России не найдено никаких следов шрифтов Бодони, в отличие от его конкурента Дидо, который поставлял свои шрифты в Россию много лет на постоянной основе. Впрочем, возможно, что эта неудача была к лучшему для судьбы кириллицы. Бодони, хотя и имел опыт работы с русскими шрифтами в Риме и наверняка был знаком с образцами гражданских шрифтов, сделанных в России, все-таки не слишком понимал принципы построения кириллического шрифта. Видимо, поэтому он сделал кириллицу такого странного вида.
- [9]

Моррис Бентон (Morris F. Benton, 1872–1948). Американский дизайнер, главный художник фирмы ATF. Автор шрифтов Cloister, Franklin Gothic, ATF Bodoni, Clearface, News Gothic, Hobo, ATF Garamond (совм. с Томасом Клеландом), Century Schoolbook, Bulmer, Broadway, Bank Gothic, Whitehall, Empire и др.
- [10]

Генрих Йост (Heinrich Jost, 1889–1948). Немецкий дизайнер, главный художник фирмы Bauer с 1922 по 1948 годы, автор шрифтов Aeterna, Beton, Bauer Bodoni (совм. с Луисом Хёллем) и др.
- [11]

Луис Хёлль (Louis Höll). Немецкий дизайнер, автор шрифта Bauer Bodoni (совм. с Генрихом Йостом).
- [12]

Гюнтер Герард Ланге (Günter Gerard Lange, род. в 1921 г.). Немецкий дизайнер, в 1960–1989 годах главный художник фирмы Berthold, автор шрифтов Arena, Derby, Solemnis, Boulevard, Champion, El Greco, Concorde, Berthold Baskerville Book, Imago, Bodoni Old Face и др.

[13]

Самнер Стоун (Sumner Stone, род. в 1945 г.). Американский дизайнер, бывший главный художник Adobe Systems, сейчас владелец фирмы Stone Type Foundry. Автор шрифтов ITC Stone, Stone Print, Silica, ITC Bodoni (в коллективе), Apero, Basalt и др.

[14]

Холли Голдсмит (Holly Goldsmith). Американский дизайнер, автор шрифтов ITC Bodoni (в коллективе), Bossa Nova, Melanie, ITC Vintage и др.

[15]

Джим Паркинсон (Jim Parkinson, род. в 1941 г.). Американский дизайнер, автор шрифтов Snowcard Gothic, ITC Bodoni (в коллективе), Parkinson, Jimbo, Snowcard Modern, Majo, ITC Roswell и др.

[16]

Дженис Фишман (Janice Fishman). Американский дизайнер, автор шрифта ITC Bodoni (в коллективе).

[17]

Зузана Личко (Zuzana Licko, род. в 1961 г.). Американский дизайнер, основатель фирмы Emigre. Автор шрифтов Oakland, Emperor, Matrix, Modula, Lunatix, Senator, Citizen, Elektrix, Triplex, Totally Gothic, Base, Filosofia, Mrs Eaves и др.

[18]

Ладислас Мандель (Ladislav Mandel, 1921–2006). Французский дизайнер, преподаватель, автор двух книг по истории шрифта. Работал в Deberny & Peignot и Lumitipe—International Photon Corporation. Автор шрифтов Aurelia, Colorado, Edgware, Lusitania, редизайна Aster, Bodoni, Caslon, Century, Gill Sans, Hadassah, Imprint, Plantin и др.

Некоторые современные
интерпретации шрифтов Бодони

1.

ATF Bodoni (1907–15), Моррис Бентон (Morris Fuller Benton)

2.

Mergenthaler Linotype Bodoni (1914–16), дизайнер неизвестен

3.

Monotype Bodoni, дизайнер неизвестен

4.

Haas Bodoni (1924–39), дизайнер неизвестен

5.

Bauer Bodoni (1926), Генрих Йост и Луис Хёль (Heinrich Jost, Louis Höll)

6.

ATF Ultra Bodoni (1928), Моррис Бентон (Morris Fuller Benton)

7.

Poster Bodoni (1929–38), Чонси Гриффит (Chauncey H.Griffith)

8.

Berthold Bodoni (1930), адаптация Haas Bodoni

9.

Intertype Bodoni, адаптация Haas Bodoni

10.

Ludlow Bodoni Black Condensed (ок. 1930), Роберт Миддлтон (Robert H. Middleton)

11.

Ludlow Bodoni Campanile (ок. 1930), Роберт Миддлтон (Robert H. Middleton)

12.

ATF Ultra Bodoni Extra Condensed (1933), Моррис Бентон (Morris Fuller Benton)

13.

Ludlow Bodoni (1936), адаптация Haas Bodoni

14.

Stempel Bodoni, адаптация Haas Bodoni

15.

Amsterdam Typefoundry Bodoni, дизайнер неизвестен

16.

Wagner Bodoni (1961), Иоганнес Вагнер (Johannes Wagner)

17.

TypeShop Bodoni (1972–92), Вальтер Флоренц Брендель (Walter Florenz Brendel)

18.

Berthold Bodoni Old Face (1986), Гюнтер Герард Ланге (Günter Gerard Lange)

19.

WTC Our Bodoni (1989), Массимо Виньелли, Том Карнезе (Massimo Vignelli, Tom Carnase)

20.

Linotype Gianotten (1990), Антонио Пас (Antonio Pace)

21.

DTP New Bodoni DT (1992), Малкольм Вуден (Malcolm Wooden)

22.

ITC Bodoni (1994), Самнер Стоун, Джим Паркинсон, Холли Голдсмит, Дженис Фишман (Sumner Stone, Jim Parkinson, Holly Goldsmith, Janice Fishman)

23.

FF Bodoni Classic (1994–95), Герт Вишер (Gert Wiescher)

24.

Omnibus Bodoni Classico (1995), Франко Люин (Franco Luin)

25.

Emigre Filosofia (1996), Зузана Личко (Zuzana Licko)

26.

BA Graphics Sahara Bodoni (1996), Боб Алонсо (Bob Alonso)

27.

BA Graphics Shore Bodoni (2000), Боб Алонсо (Bob Alonso)

28.

LTC Bodoni 26 (2000), Джеральд Джиампа (Gerald Giampa)