

Гордон

КНИГА ПРО МОИ

Гуксвои

Подарочные издания МИФ

— о г о р д о н

Atomic AII® (c. 240)

к н и г а

Red Ring (c. 150)

п р о м о и

Faller (c. 10)

б у к в ы

Vogue Highline Sans
(c. 168)

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2022

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Благодарности

Оля Василькова, когда-то давным-давно ты придумала меня таким, какой я теперь. И с тех пор ты моя жена. Спасибо, **Валерий Голыженков!** Letterhead — больше-чем-студия. Ты понимаешь, о чём я. **Forza!** Ларион, Аня и Azama! Как же приятно знать, что ветка нашего рода продолжается вами 🌿
Игорь Воронин, лучший друг, братишка! Без твоих золотых рук и технического гения чем были бы мои выставки? **Ленка Владимировна**, ты первая стала собирать мои картинки — теперь автор завидует твоей коллекции.
СЕВА ВЛАСЕНКО, пусть я ничему тебя не учил — ты сам научился всей letterheadовской премудрости.
Лёня Славин, Олег Пашенко, Митя Черногаев, Саша Кузнецова, Митя Харшак — друзья, спасибо! Вы те, с кем я постоянно во внутреннем диалоге, кому прямо адресованы многие мои работы.

Полина Синёва, Мария Самохина, Ольга Варнавская, вы превратили мой макет в эту книгу. Спасибо за ювелирную работу с очень непростым материалом. **Дарья Литвак**, когда нужен супергерой 🦸 — я знаю, где он!
Ирина Горячева aka Heather Hermit — спасибо за рыбу, 🐟 товарищ!

Для типографа печатник — волшебник, превращающий мечту в вещь.
Марина Кондратьева (PNB), Алексей Веселовский («Пиранези ЛАБ»), Алексей Фёдор Желудков («Люксор»), Дмитрий Лаврик («Альфа-дизайн») — поклон и благодарности! Мне очень везёт с печатниками.

Заказчики, вы — моё счастье. Среди дизайнеров принято ругать заказчиков. А у нас в Letterhead что ни заказчик — то чистый бриллиант.
Артемий Лебедев, ты поверил и *Издал*. И ещё раз Издал. И ещё. ДИМА БАРБАНАЕВ — всё лучшее безумие в моей карьере шрифтовика от тебя. **Марат Гельман**, спасибо за Москву, *Терм* и Bu2! **Игорь Коган** — у Letterhead с «Оргрэсом» и «Нордеей» было двенадцать лет чистой радости в банковском дизайне. Так не бывает, но было же! **Илья Сажин**, спасибо за Ситидел! Карта размером с дом — это правильный масштаб. **Вера Мартынов**, театр — это грандиозно! **Михаил и Володя Покрассы** — мы вместе сделали «Слово», и это — **Слово**. **Максим Никаноров, Анна Жакевич, АННСИ ДСВЫДОВСКИ, Дима Неяглов** 🎲 — огромное спасибо за удивительные совместные проекты. **Арсений Мещеряков**, играем!
Ну, и, конечно, **Павел Снопков, Игорь Олейников и Кирилл Чёлушкин** — вы реализовали мою мечту о шрифтах, заточенных, как хирургический скальпель, — точно под одну книгу. * И ЧТО ЭТО ЗА КНИГИ! *

Костя Кунарёв и Денис Сериков — только благодаря вам дикие горы моих глифов стали стройными рядами в формате OpenType. Спасибо, мастера!

ФонтЛаб! Как много в этом звуке... **Юра Ярмола, Адам Твардох, Дима Апанович**, горжусь званием вашего бета-тестера.

Максим Жуков, Владимир Кричевский, Александр Тарбеев — низкий поклон, старшие коллеги. Я часто спорю с вами, но спор — не помеха уважению. Хочу вспомнить **Владимира Ефимова** и **Эмилия Якупова**, прекрасных людей, которым я очень многим обязан.
Коллеги по цеху, салют!

Гаянэ Багдасарян, Александра Королькова, Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий, Вера Евстафьева, Мария Дореули, Денис Машаров, Игорь Мустаев, Олексій Чекаль, Виктор Харик, Дмитро Растворцев, Андрей Шевченко, Геннадій Заречнюк, сёстры Лопухины, Сергей Рассказов, Андрей Кудрявцев, Кирилл Заев, Геннадий Фридман, Дмитрий Голуб — круто, что нас так много у кириллицы!

Вера Павлова, тебя вспоминаю последней только потому, что наша фантастическая двуспальная книга завершает мою собственную. **Мы сделали это!**

А еще спасибо всем, кто поддержал рискованную идею подписки-краудфандинга и помог «Книге про мои буквы» состояться.
Вы — лучшая в мире аудитория!

iPhone, iMac, MacBook Pro, iPad Pro were used to create text and illustrations in this book. Thanks, Apple!

Содержание

Вступление..... 8

1994

FaRer..... 10

1997

Две Круглых, Два Пробела, Пробел..... 14
МонтеСумма..... 16
Бабаев..... 18

1998

ОптиМист..... 20
Бистро и Хот Соус..... 22
AllStars, Forward..... 24
Шантаж..... 26
Республикана..... 28

1999

Литл Шифт..... 30
Сивцев Вражек..... 32
Excession..... 34

2000

Forward Grotesque..... 36

2001

Гордони..... 38
хЭнди..... 40

2002

Артемиус..... 42
Конкверор..... 48

2003

Книга про буквы от Аа до Яя..... 62
Коста Брава и Коста Дорада..... 66

2004

Serapion..... 68

2005

Esquire леттеринг..... 70
Барокко Мортале..... 78
Alcools и Костро..... 84
Хлебников и Как читать стихи..... 92

2006

Сильные Боги..... 94

2007

Флёрдюмаль и «Цветы зла»..... 104
Ин Каст..... 112
Сюрплюс Скрипт..... 114

2008

АнтиКвази..... 116
Гварди и Гварди Ола..... 128
Протей..... 130

2009

Базаарбан..... 134
Citizen M..... 136
Вокруг света..... 138
21 Цент..... 140
Живая Пермь..... 144
Разинизар..... 146

2010

ЭрмиТайп.....	148
---------------	-----

2011

РедРинг, РедСквер и шрифт Олимпиады	150
YuHand One, YuHand Two, проект «Почерки»	154
Картинки с буквами, Текущее время.....	158
Mr Микстер	164
Литературная карта Москвы English	166

2012

Календари для Огрэсбанк	168
Vogue Highline Serif и Sans.....	172
Бейкер-стрит 221Б, Dr Ватсон, Mr Холмс, Mrs Хадсон	174
Дигитальный Октябрь	176
ДХ-ЮГ	178
Книга про буквы от Аа до Яя II.....	184

2013

Кларендорф	188
BazaArt	190
Бонвалет	192
Литературная карта Москвы русская	194
Моя Москва, карта и бренд.....	198
Mr Палкер и Mr Палкерсон.....	200
Mr ПалкерДед и Mr ПалкерДедсон	202

2014

Игра «Чемоданчик».....	204
20 Копеек	208
Супер Маус и Mr ФараДей	210
Говорит город Питер.....	212

2015

ПалеоЛит	216
Обломов и обломки.....	218
Буффон	220
Мапия.....	222
Карта Черногории	224
Говорит Москва.....	226

2016

Москва одним словом и её шрифты.....	228
Мандельштам Проза.....	230

2017

Вересковый шрифт	232
IDOLS и Юмодзи.....	234
Сизонс Винтер	236
Город мастеров.....	238
дЭнди.....	240

2018

О языке композиции.....	242
ОМ Определение поэзии и Вкус текста	246
Атомная Алиса.....	248
WF и WF Sans.....	250
Парки Питера	252

2019

HSE Family	254
Павильон «Слово».....	256
Двуспальная книга с Верой Павловой.....	260

Приложение	262
------------------	-----

Вступление

Я художник, работающий с текстом. Отдельные буквы, символы, идеограммы и пиктограммы, каллиграфия, леттеринг, шрифт, текстовый набор — мои изобразительные средства. Такие же, как краски или тушь. Текст для меня важнейшая, часто главная составляющая вещи. Не декорация, не комментарий. Чтобы понять мои работы, их необходимо и посмотреть, и прочесть.

Художник, работающий с текстом, — это шире, чем просто типограф, иное, чем дизайнер, и совсем не то, что шрифтовик. Главное слово здесь — «художник». То есть разведчик, человек, впервые идущий по чистому полю. Не украшатель, не решатель практических задач. Исследователь.

Шрифты — мой язык и мои краски на палитре. Язык должен быть гибким и точным, а красок хотелось бы иметь достаточно для любой картины. Поэтому у меня так много шрифтов, и всё время прибавляется. Поэтому они такие индивидуальные.

Шрифтовик делает буквы для других. Для него готовый шрифт — окончание работы. А для меня — начало, создание и настройка инструмента. И уже потом я играю свою музыку своими словами.

Так было не всегда. Двадцать пять лет назад не существовало собственной библиотеки. При взгляде на латинское богатство охватывало стыдное чувство второсортности — и ещё более невыносимая немота, безязыкость. И острое желание говорить своим голосом.

Сейчас дизайнеры идут на Pinterest или Behance, как в лес по рыжики, а то просто ныряют в Adobe TypeKit, — что-нибудь да выловится. В 1994 году, когда был нарисован ФаРер, постсоветская кириллица была жалка и печальна. Нам пришлось делать буквы самим.

Мы — студия Letterhead: Валерий Голыженков, Ольга Василькова и я. В первом составе леттерхедов были также наш с Олей сын Илларион Гордон и его друг Всеволод Власенко, но у них давно уже собственные фирмы.

Вся мужская часть леттерхедов увлеклась шрифтостроением.

Женская преуспела в использовании.

Студия впервые была представлена в 1998 году на выставке «Дизайн и реклама». Имя нашлось почти случайно: мы никак не могли выбрать из нескольких вариантов, но необходимость оформлять выставочное пространство заставила быть решительными. Так появился жёлтый человек Letterhead, Буквенный Голова, начальник над словами.

Начали мы очень бодро: на первом же конкурсе, нью-йоркском Type Directors Club Award 1997, ФаРер получил приз за лучшую кириллицу, а Две Круглых — приз прессы. Думаю, жюри просто не ожидало от московских неофитов такой дерзости. Поздравляя с успехом, Максим Георгиевич Жуков (тогда типограф-координатор ООН) написал, что, если бы он не опоздал на заседание, не видать нам награды. Значит, повезло, что опоздал.

После первых успехов мы получили признание в качестве шрифтовиков, о котором изначально не мечтали. Начались заказы на шрифты сначала от банков и корпораций, потом от гляцевых журналов. Заказные шрифты по окончании эксклюзива пополняли библиотеку и выходили на свободный рынок, принося ещё большую славу в узкотипографической области. Так возник имидж Леттерхеда как чисто шрифтовой компании. Конечно, мы умеем строить шрифты, но никогда не замыкались только на них. Мы позиционируем себя как дизайнерский спецназ, потому что умеем делать на высоком уровне самые разные вещи. Студия не случайно существует больше двадцати лет практически в одном составе. Из солидных и заслуженных московских дизайн-бюро Letterhead — самое маленькое, но спецназовцев и не бывает много.

Многие студийные проекты, в том числе очень важные, к сожалению, остались за рамкой этой книги. Здесь я рассказываю только о своих буквах. Надеюсь, мы напишем ещё одно сочинение — о славных делах студии Letterhead.

У студии Letterhead нет официального логотипа. Мы каждый раз придумываем что-то новое специально на случай. За двадцать лет накопилось множество вариантов айдентики

1998. Так говорит Letterhead, Буквенный Голова. Первое появление студии

2003. Лого для календаря «Метаморфосис»

Как устроена эта книга

Работы расположены в хронологическом порядке. В верхнем колонтитуле — год, имя шрифта, название проекта. Если проект занял больше года, после стартовой даты на левой полосе стоит тире: 2002—. И перед датой окончания на правой полосе тоже тире: —2012. Если проект ещё не окончен или заброшен, справа вместо даты стоит такой значок: —◇◇◇◇ Кстати, по обилию этих меток легко понять, что книга не итог и не мемуары — она даже не остановка в пути. Это заметки на ходу.

Новый шрифт или проект всегда стартует с левой полосы. Если в колонтитуле нет слова «Проект», а написано, например, «Дурацкие шрифты» или «Новое бывшее» — значит, речь не о том, что создавалось намеренно, а о родившемся спонтанно. Что выросло — то выросло. Бывает, что важное растёт, не ведая стыда, без всяких садоводческих планов.

О qr-кодах и тегах

Мне хотелось сделать бумажную книгу по возможности интерактивной. Поэтому в конце почти каждой главки есть **qr-код**, ведущий на страницу сайта yurigordon.com. Или в ЖЖ. Или ещё куда-то. Узнать больше о деталях проектов, попробовать и даже купить шрифты можно, практически не отрываясь от чтения.

Рядом с qr-кодами есть **#теги**, систематизирующие шрифты по разным параметрам. Если нужно быстро найти, например, все текстовые антиквы или геометрические гротески, достаточно заглянуть в **Приложение**, раздел **Теги**.

О соотношении текста и комментариев

Как правило, более крупным кеглем набрана история, а на полях, помельче, стоят комментарии. Не пропустите их: демон Титивилус, покровитель типографики, прячется в мелком кегле.

О шрифтах в макете

Основной шрифт этого издания — **Атомная Алиса**. В случаях, когда рассказ идёт о более или менее текстовых шрифтах, главки набраны ими. Это чистый типографский шик, но грех не воспользоваться возможностями собственной библиотеки.

И это единственное, что сближает мою книгу с типографскими спесименами и каталогами. А иногда вдруг приходила прихоть убрать важную часть текста в крупнокегельную акциденцию или даже спрятать в картинках. Помните: я художник, работающий с текстом. **Читайте всё, что читается.**

Ну что ж, поехали! 1994 год, шрифт ФаРер —>

2008. Образец для деревянного панно из офиса студии

2011. Логотип на старом сайте студии

2018. Логотип на новом сайте студии

2019. Фавикон Letterhead

1998. Студия Letterhead представила новый шрифт Ospra.
Автор Илларион Гордон

yurigordon.com

[ior_facebook](#)

[ior_instagram](#)

[letterhead_fb](#)

[letterhead_insta](#)

[letterhead_beh](#)

[letterhead_issuu](#)

аРер (сокращение от Фаворский-Рерберг) — мой первый наборный шрифт. Он появился

в 1994 году вместе с фирменным стилем некой ассоциации рекламных деятелей САОР, химеры, каких было пруд пруди в девяностых.

Идея логотипа была хитрой и литературной. В одной композиции смешивались советский конструктивизм с его утопическим геометрическим пафосом и буржуазный стиль модерн — жеманный и консьюмеричный. По замыслу автора, это должно было передавать суть рекламы, в которой моссельпромовский напор мирно уживался с нэпманским обольщением. Логотип планировался в двух вариантах: кириллическом и латинском. Кириллицу я решил сделать геометрической, беззасечечной и революционной, а латиницу — серифистой, растленной и буржуазной.

В качестве пластической связки неплохо подошёл леттеринг Фаворского, где было допустимо смешивать в одном титуле буквы самых разных видов. Если бы дело ограничилось аббревиатурой, ФаРер вряд ли бы состоялся. Но заказчик хотел и расшифровку,

поэтому букв неожиданно стало много. Несмотря на некоторое безумие идеи, стиль почему-то приняли. Заказ ушёл, а буквы остались.

Надо заметить, что в 1994 году я ничего не понимал в шрифтостроении, но был уже опытным графическим дизайнером и книжным художником, с десятками логотипов и сотнями обложек в портфолио. Поэтому идея собрать собственный шрифт была для меня не новой. Не хватало только инструмента для сборки. И вот он внезапно нашёлся. В то время я работал на PC в Corel Draw II. Одной из побочных функций программы был экспорт глифов в формат TrueType. Назвать эту операцию построением шрифта трудно, однако мне хватило терпения отправить минимальный комплект букв по одной в неизвестный файл с суффиксом .tff.

А потом — о чудо! — подключить его в Windows. Название шрифта FaRer тоже придумалось почти случайно. Фаворский и Рерберг казались мне тогда почти антагонистами: один представлял умеренное крыло авангарда, второй был флагманом сталинского большого стиля. Но, с другой

Логотип САОР, восстановленный по памяти, — оригиналы не сохранились. Обратите внимание: буква Р в кириллическом логотипе геометрическая. В шрифте я убрал эту форму в ряд строчных, а заглавную нарисовал антиквенную, похожую на латинскую R

ФаРер
САОР

САОР
SAOR

стороны, Фаворский был слишком интеллектуален для левизны, а Рерберг рисовал титулы к милой сердцу архитектурной серии издательства Academia... Мне, воспитанному на «Литпамятниках» с их Академической гарнитурой, всё это было очень близко.

Помимо книжной, в ФаРере есть ещё одна тема — шрифты московского метро. Она, в некотором смысле, умо-зрительная: я не занимался сбором референсов по станциям, а просто вспоминал, что видел. Начавшись бодрым маршем конструктивистов на первой, красной, линии «от Сокольников до Парка», шрифты метро быстро переплавились в вечную имперскую форму Кольцевой, потом кое-как, но весело пережили оттепель и пришли в печальный упадок на окраинных кафельных станциях. Вот этот полуполёт-полураспад и читается в ФаРере, на ходу теряющем засечки и забывающем об исходном коде. Кроме того, метро слегка inferno, вывернутая наизнанку подземная Москва. Этой нуар-теме посвящён постер, который мы выпустили на радостях после победы на TDC. Кольцевых станций двенадцать. Если внимательно (очень внимательно) взглянуть, в их соединениях и пересадочных узлах начнут проступать странные фигуры...

Однако вернусь к шрифту. Corel Draw II — так себе шрифтовой редактор. Качество контура, полученного обычными дизайнерскими методами, никак не соответствовало шрифтовым стандартам. К счастью, именно в это время у меня появился первый Mac, а на нём — великая программа Fontographer. Открыв в нём ФаРер, я ужаснулся и бросился всё перерисовывать заново. Перерисовывал. Добавил массу отсутствовавших глифов. В порыве энтузиазма нарисовал жирное начертание. Это был первый настоящий шрифтовой опыт. Позже, перейдя на FontLab, я ещё

раз испытал «аутлайн-шок»: превью Фонтोगрафера было очень грубым, поэтому многие контуры, казавшиеся идеально чистыми, пришлось перерисовывать заново — в третий раз.

Я делал ФаРер как шрифт только для собственного использования. Однако, когда мы стали активно выходить на рынок, ФаРер оказался неожиданно популярен, особенно среди книжных художников. Он был принят чуть ли не как ривайвл букв Фаворского. Никто будто не заметил дикого микса из ар-нуво, ар-деко и конструктивизма, сдобренного хорошей дозой иронии. В сообществе у меня появился флёр знатока Фаворского. А заодно и Рерберга.

Буква g из шрифта ФаРер используется в качестве автопортретной интернет-иконки, изображающей смешного супергероя в плаще и с торчащим хохолком

Постер, выпущенный группой GFG (Gordon Family Group — одно из названий студии до Letterhead) по случаю победы на конкурсе TDS. Сюжет — масонский заговор, раскрытый через схему московского метро. Слова Фаворского в этом контексте приобретают неожиданно злое эзотерическое значение. Типография «Альфа-дизайн». 1998

Широко шагающие А Владимира Фаворского — почти прямая цитата из петровского Гражданского шрифта. Для меня эта тема тоже весьма органична. В этой книге она прозвучит ещё не раз

А

Вверху: FaRer
Справа: Гражданский шрифт
Красным: Фаворский
(шрифт WF)

А

Пётр—пер
западник
посмотрет
Московии
берега. Ре
взгляда—н
реформа а
но и рожд
культуры
1703
1710

За двадцать пять лет жизни ФаРер стал сначала культовым, а потом классическим шрифтом российской новой шрифтовой волны. Это не мешает ему оставаться очень и очень странным — настолько странным, что сейчас автора таких букв не пустили бы на порог приличного дизайнерского заведения. Как всё-таки приятно, что в 1994 году никто не дёргал меня за рукав и не толкал под локоть с криками: что ты делаешь? Это же неправильно! Неправильно, да и правильно.

Три самые смешные буквы ФаРера. Нельзя делать б похожей на шестёрку! Нельзя отрывать у г левую верхнюю засечку: она мгновенно клюнет носом! Особенно если на нос ей привесить засечку-клюв. Нельзя делать у одной-единственной буквы во всей кириллице два наклонных полуовала, когда все остальные прямые!

**ВЫЙ РОССИЙСКИЙ
, СУМЕВШИЙ
ТЬ НА ДЕЛА
С ДРУГОГО
РЕЗУЛЬТАТ ЭТОГО
Е ТОЛЬКО
ЛФАВИТА,
ДЕНИЕ СВЕТСКОЙ
НОВОЙ ИМПЕРИИ**

Фрагмент карты-романа «Кириллица в пространстве и времени» из павильона «Слово» на ВДНХ. 2019 год. Размер 50% от оригинала. ФаРер был выбран главным шрифтом для новеллы о Петре и его знаменитой реформе. В соседстве с резцовой гравюрой заметно, что фареровские буквы тоже металлические, литые, гнутые из чёрного, тяжёлого и неуклюжего металла вроде чугуна

#фаворский #рерберг
#ар-нуво #ар-деко
#1920 #1930
#живой_шрифт
#книжный #ретро

FaRer

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

