

PUBLISHING

"You cannot not communicate"

Paul Watzlawick

Week 1: Typography

by Hestiasari Rante-Pasila

Typography is fun 😊

[Typography by Rudann](#)

Definition

- Berasal dari bahasa Yunani:
 - typos (mould, impression, shape)
 - graphein (writing, carving).
- Typography: Seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, point size, line lengths, line leading, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media.

Aims [1]

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan “nilai untuk dibaca”
2. Menciptakan hubungan yang kontekstual
3. Memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki
4. Menciptakan kesadaran, menunjukkan keberadaan
5. Mengkomunikasikan emosi

Typography harus diseleksi dan digunakan dengan “sepantasnya”. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan – dan yang tidak kita lakukan.

Aims [2]

- Oleh karena itu, typography merupakan tool serba guna untuk menyampaikan informasi. Selain mengkomunikasikan makna sesungguhnya, typography juga menyampaikan:
 - asal (origin)
 - tujuan (objective)
 - sikon/lingkungan (environment)
 - waktu saat itu (point in time)

History [1]

𐤀

Phonician
1200 BC

Α

Greek
900 BC

A

Latin
500 BC

A

Capitalis
Monumentalis
Latin
500 BC

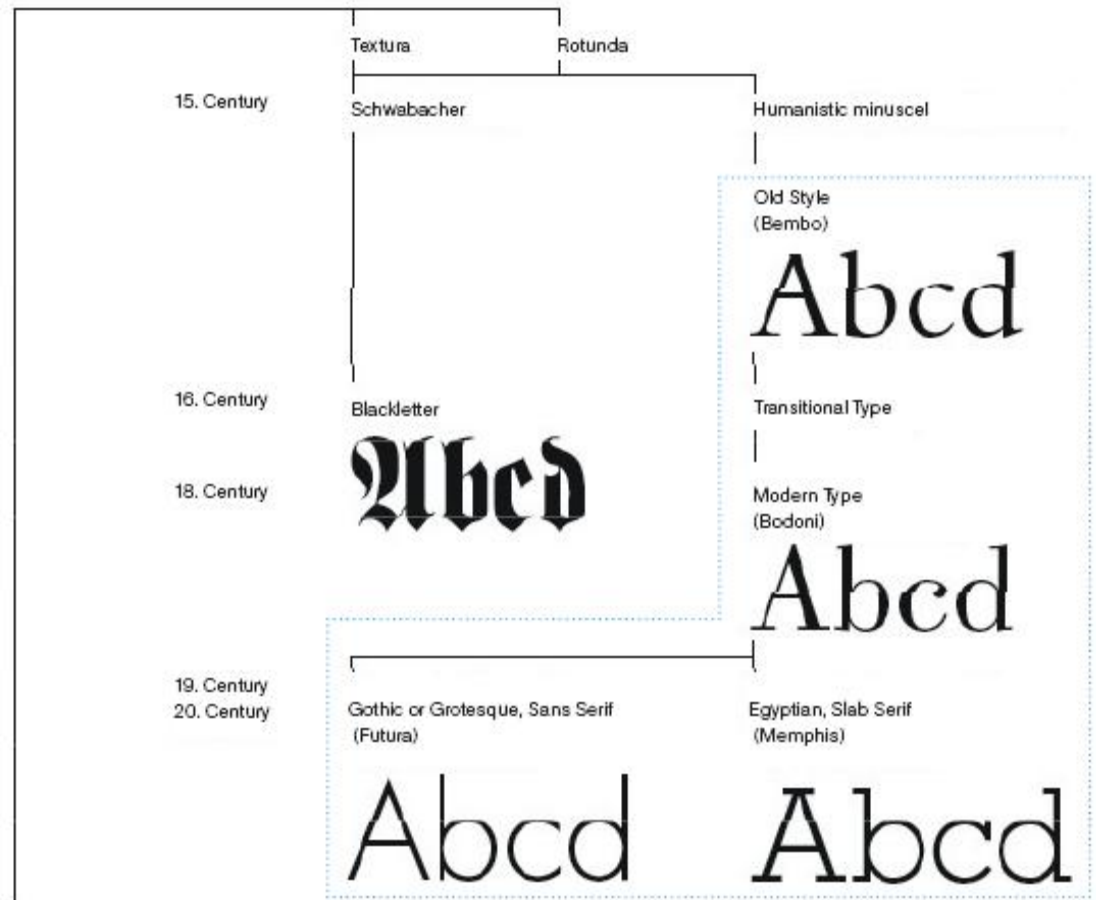
A

Unciale
400 AC

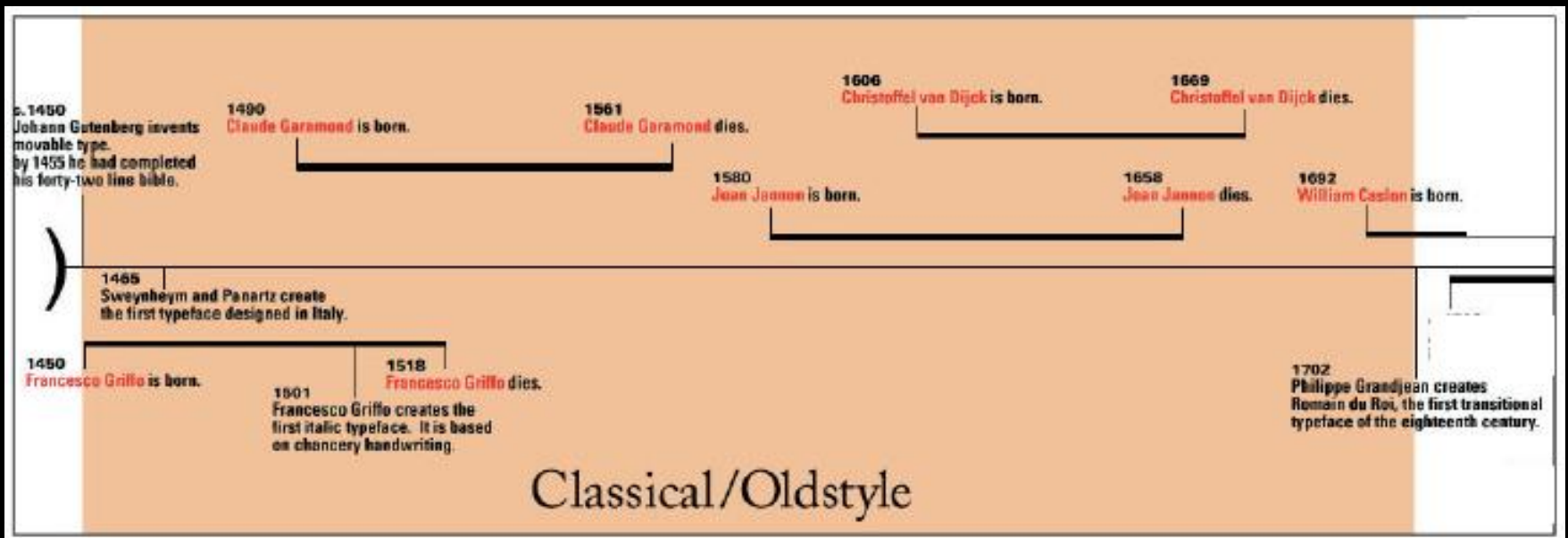
a

Carolingian minuscel
900 AC

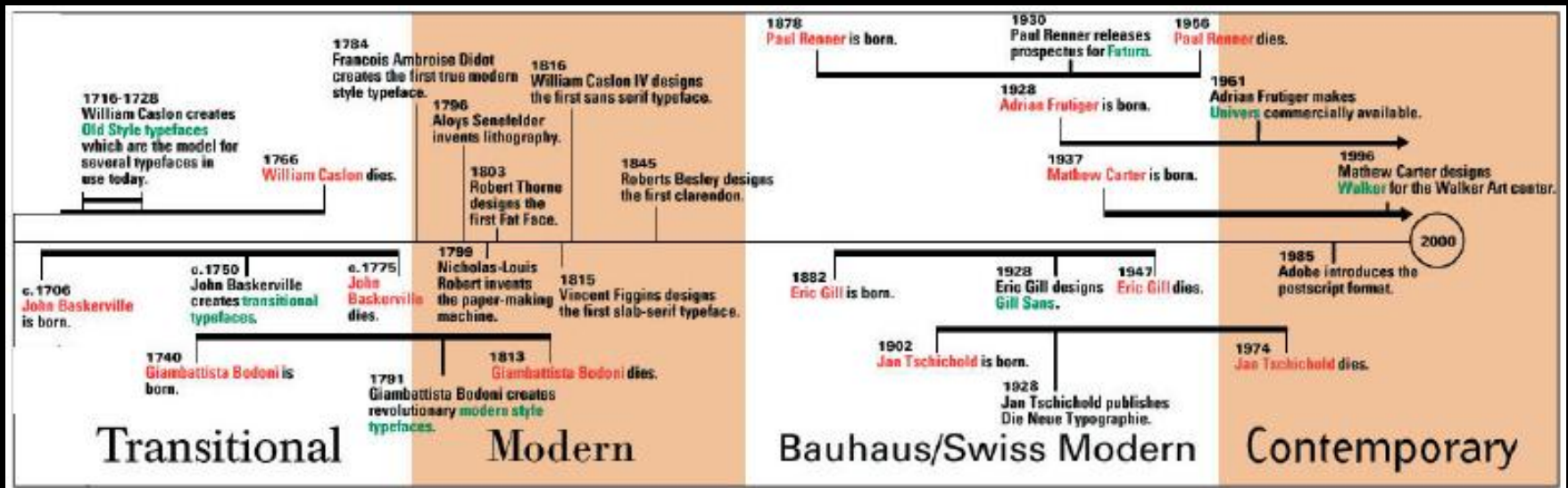
A

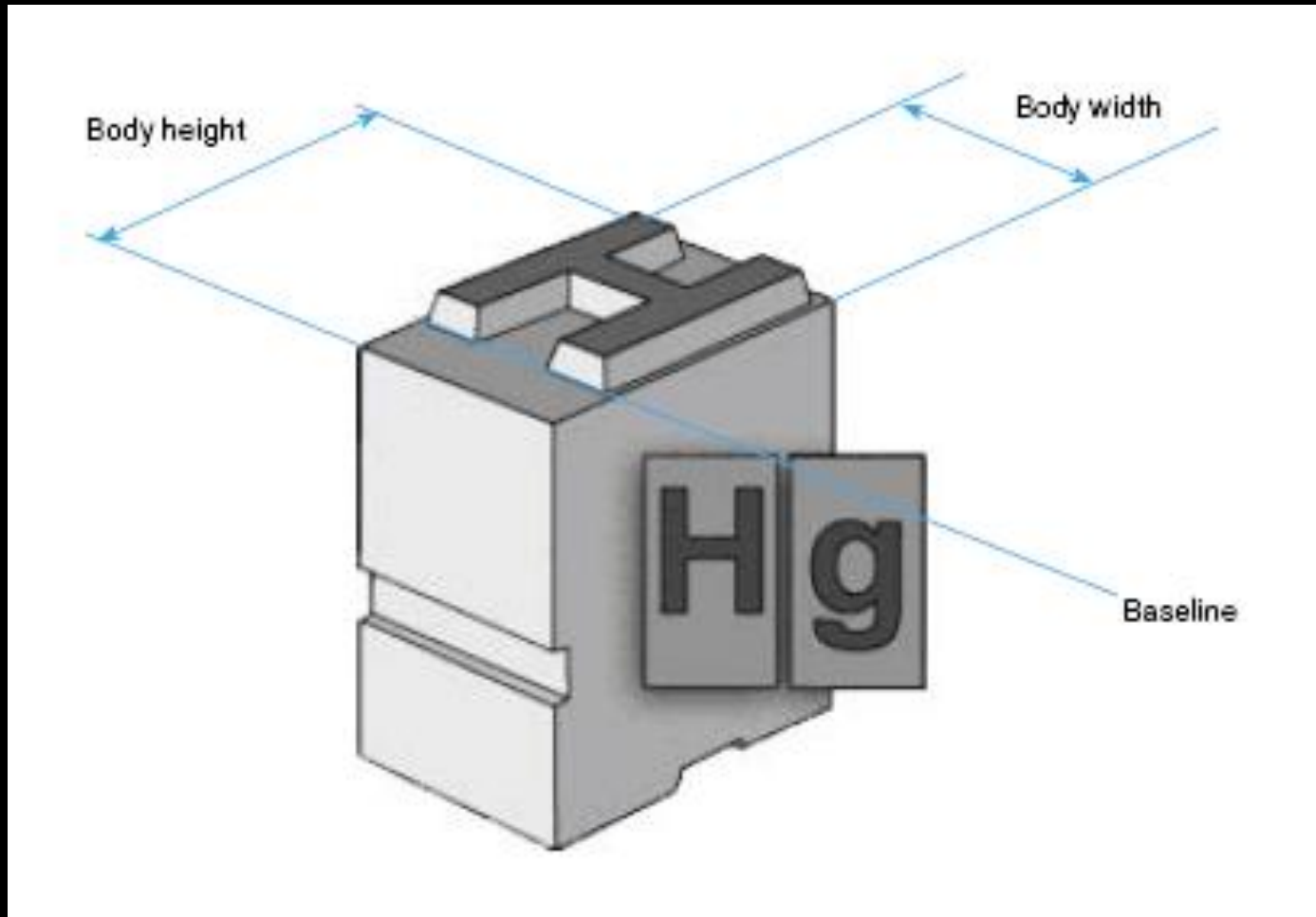
History [2]

History [3]

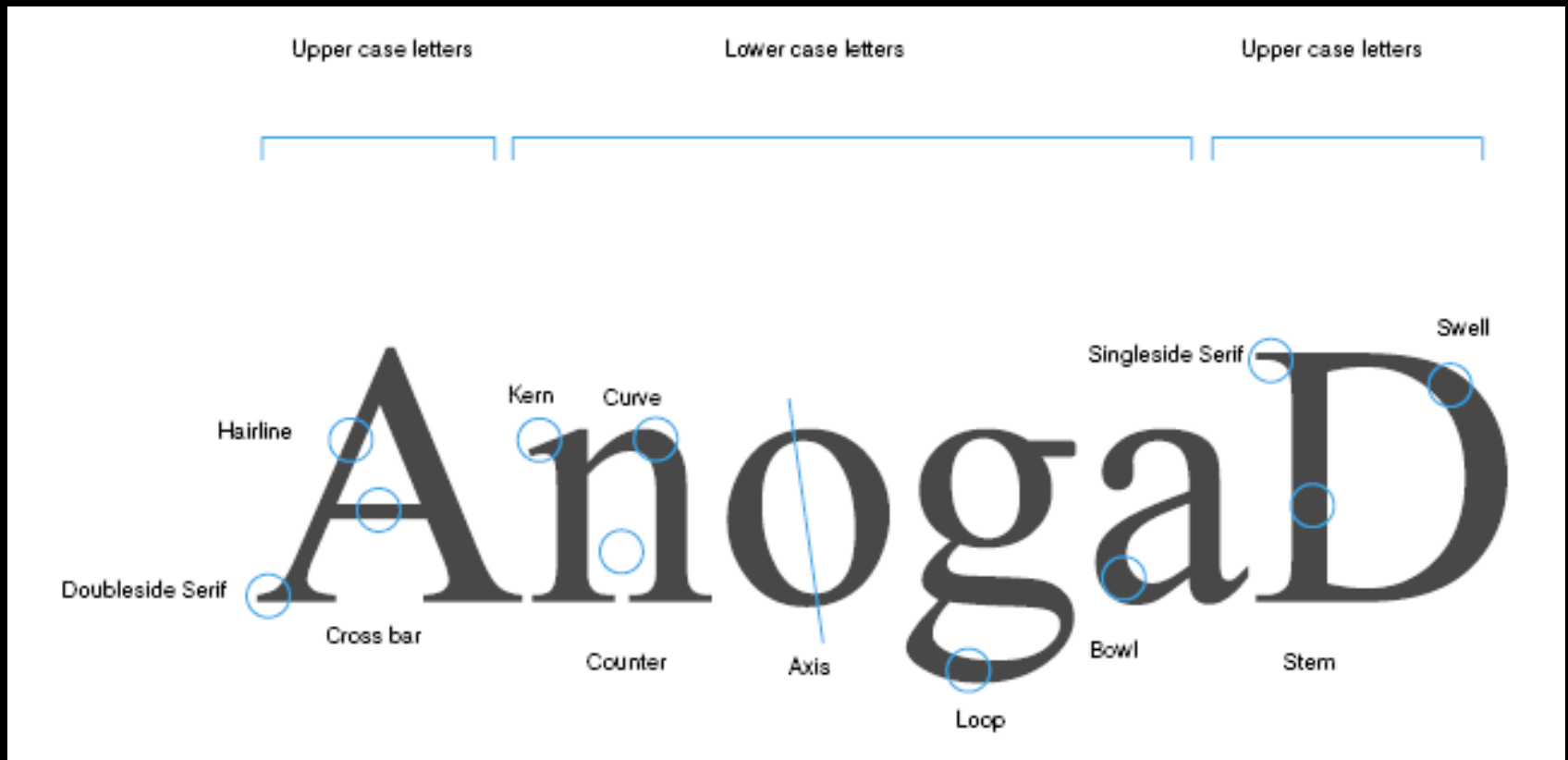
Anatomy [1]

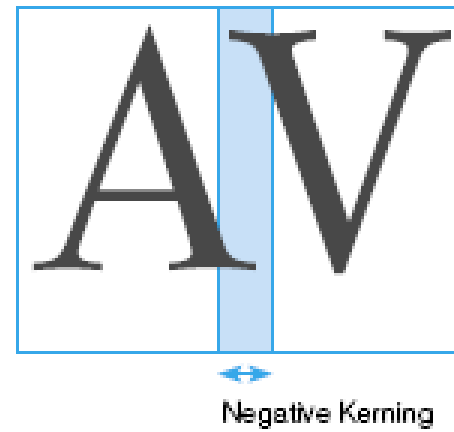
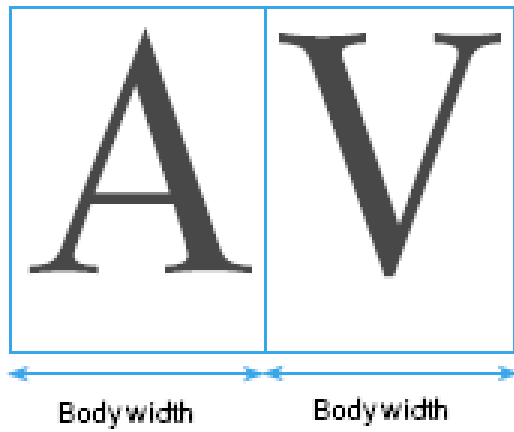
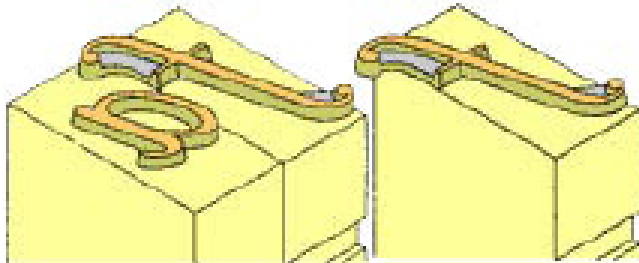
Anatomy [2]

Anatomy [3]

Kerning

Tracking / Letterspacing

Typography

normal

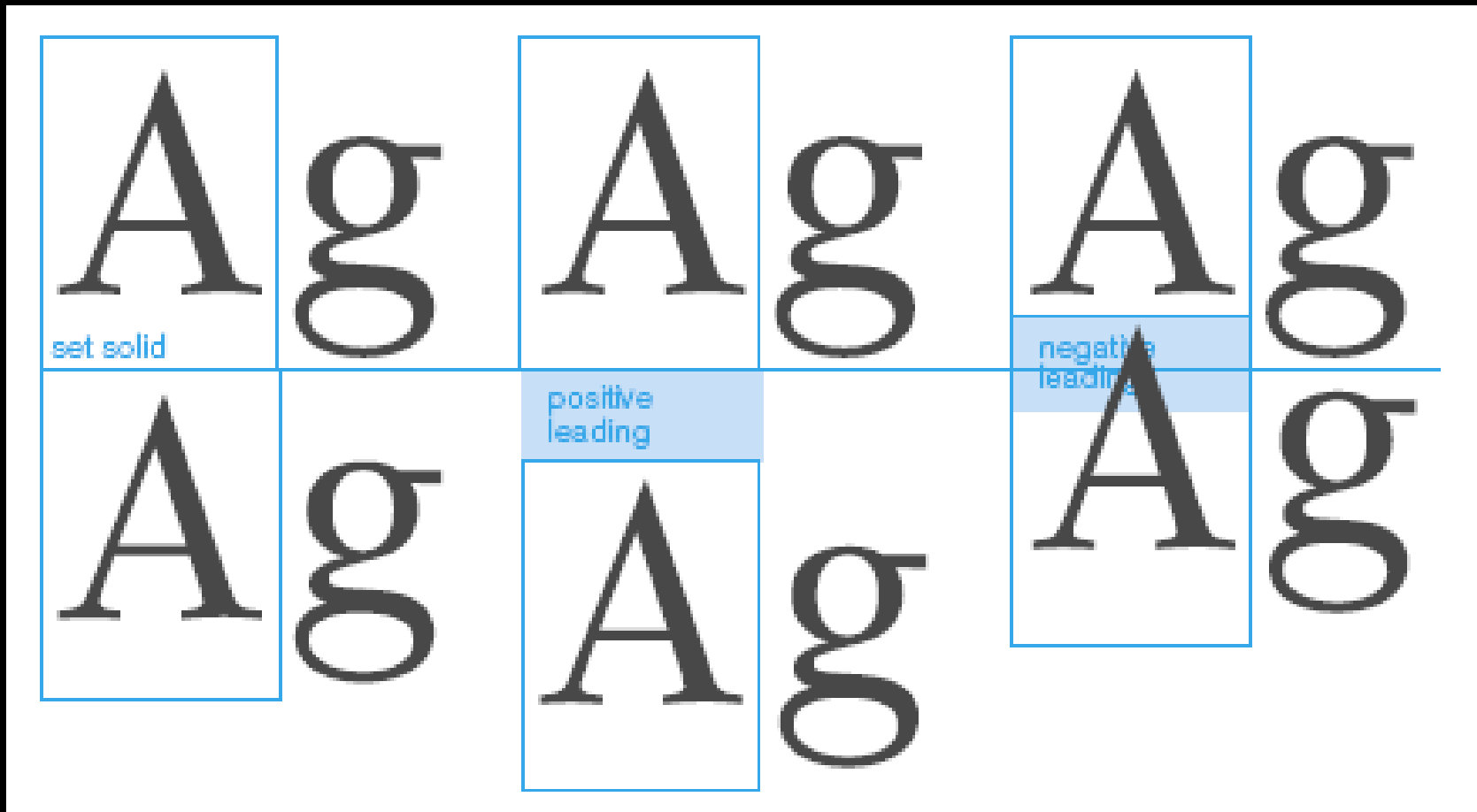
Typography

negative tracking

T y p o g r a p h y

positive tracking

Leading / Line Spacing

Selecting Fonts

- Text menyampaikan isi pesan – tetapi font yang dipilih dengan baik akan menyampaikan pesan jauh lebih “mendalam”.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih satu font:
 - karakter font harus sesuai dengan karakter dari media/aplikasi yang akan dibuat
 - tergantung pada target group
 - isi/content dan media

Classification

1.1 Old Style Type

1.2 Transitional Type

1.3 Modern Type

1.4 Egyptian (Slab Serif)

2.1 Humanistic Sans Serif

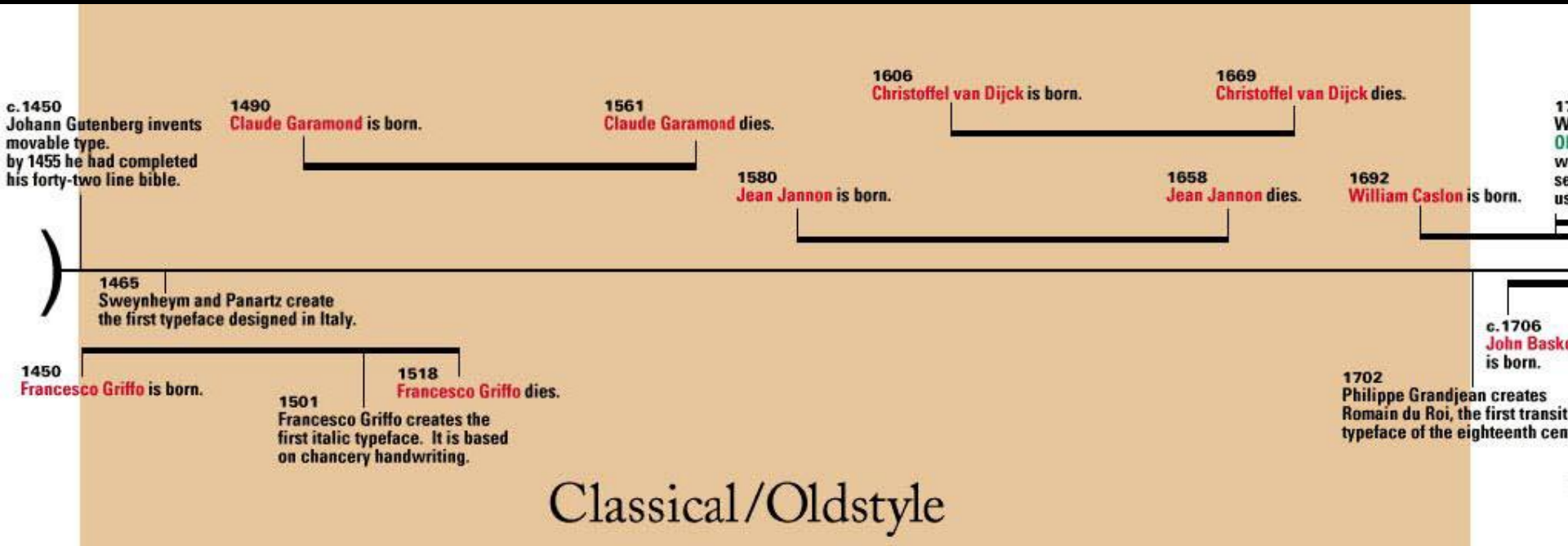
2.2 Transitional Sans Serif

2.3 Geometric Sans Serif

3. Sans-Serif, Slab-Serif

1.1 Old Style Type

- Tipe font abad 15 hingga abad 16 teremulasi oleh *classical calligraphy*.

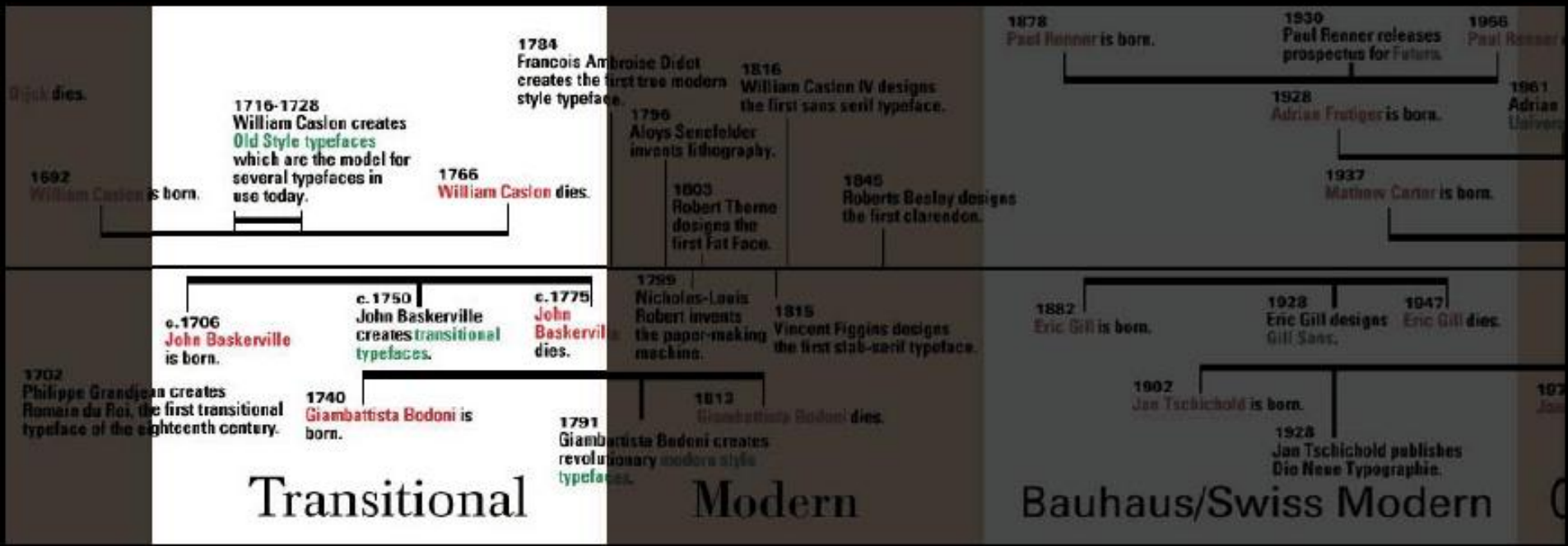

1.1 Old Style Type

Garamond

1.2 Transitional Type

- Tipe font ini memiliki serifs yang lebih tajam pada axis vertikal.

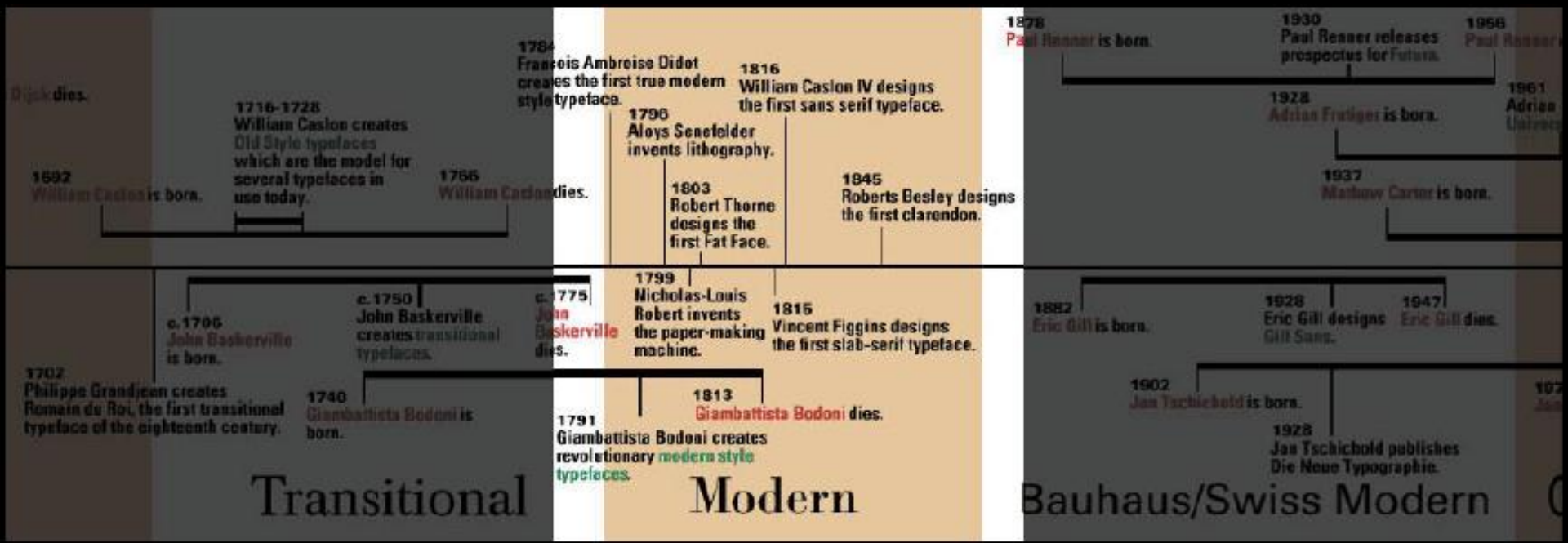

1.2 Transitional Type

Times

1.3 Modern Type

- Di akhir abad 18 dan awal abad 19: tipis, *serifs* lurus, axis vertikal, dan lengkungan yang kontras dari tebal ke tipis.

1.3 Modern Type

Bodoni

1.4 Egyptian (Slab Serif)

- Tipe tebal (bold) dan lebih dekoratif diperkenalkan pada abad 19 untuk digunakan dalam periklanan (advertising). Banyak dipengaruhi oleh Egyptian fonts yang tampak “heavy”.

1.4 Egyptian (Slab Serif)

Corporate

2.1 Humanistic Sans Serif

- Tipe “sans-serif” menjadi terkenal di abad 20: kecil, *lilting counter* pada huruf a , dan *calligraphic variations* pada garis tebal.

2.1 Humanistic Sans Serif

Gill Sans

2.2 Transitional Sans Serif

- Helvetica, didisain oleh Max Miedinger pada tahun 1957, merupakan satu dari tipe font yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Keseragaman dan “ketegakan” karakternya, membuatnya tampak mirip dengan huruf-huruf *transitional serif*. These fonts are also referred to as *anonymous sans serif*.

2.2 Transitional Sans Serif

Helvetica

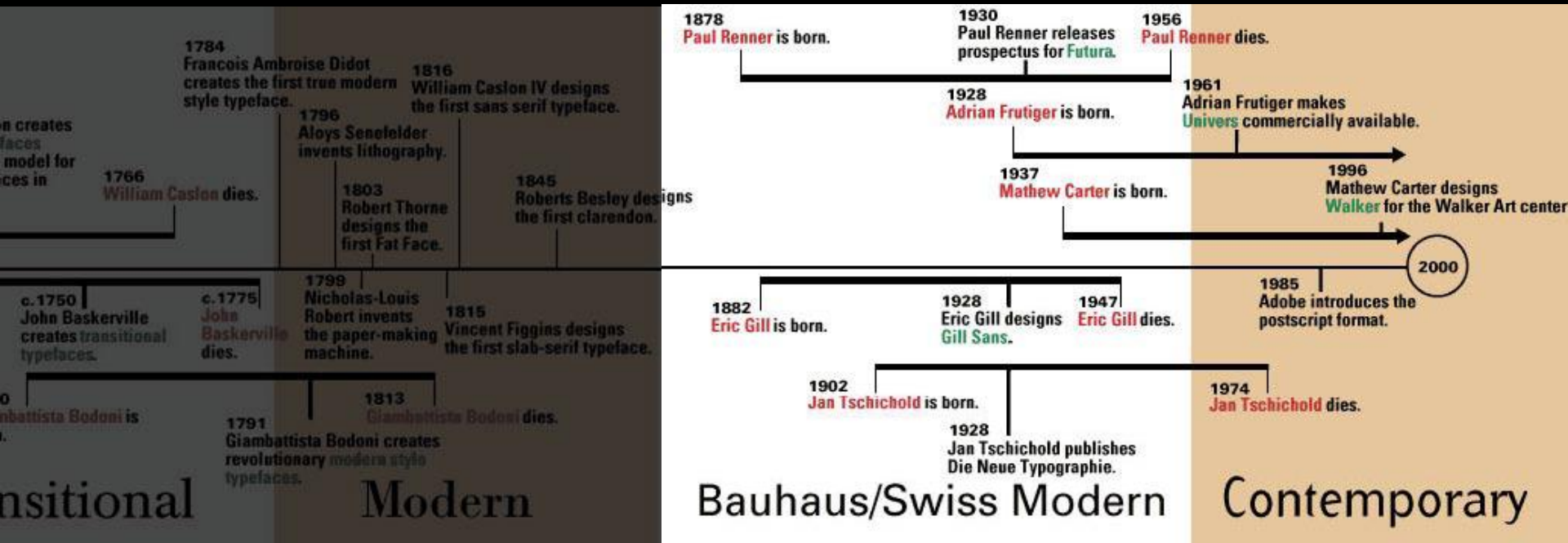
2.3 Geometric Sans Serif

- Beberapa tipe *sans-serif* dibuat berdasarkan bentuk geometrik. Futura, yang didisain oleh Paul Renner pada tahun 1927 mempunyai bentuk O yang seperti lingkaran sempurna, dan sudut-sudut dari A dan M merupakan segitiga tajam.

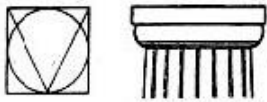
2.3 Geometric Sans Serif

Futura

3. Sans-Serif, Slab-Serif

The Grow of Typography

ΕΧΟΡΟΝΔ
ΤΕΙΧΟΞΓ
ΑΝΔΡΑΞΔ

Griechisch um 500 v. Chr.
Geometrische Formen
sind deutlich erkennbar

troianoq; be
lino·chirone·
libero·mercu
sacrisque uel
quem greci In

Karolingisch
um 800 n. Chr.

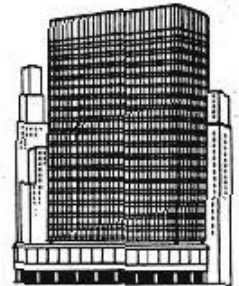
Septiesinemetas
dyles qui lot dices
il me semble quil
est bon detrai-tier et
pbita en grace en ve

Gotisch um 1250

*Quelle nouvelle force ce
Bastiment. qui ne paroi-
ssoit destinée que pour la
Maestro Joseph*

Barock, Rokoko um 1700

LEVER-BROS-CO
OFFICE BUILDING
ROOF RESTAURANT
NEW YORK

Neue Sachlichkeit
um 1930

Fonts for Print

- Helvetica, dibuat di Switzerland oleh Max Miedinger pada tahun 1957, salah satu font yang paling terkenal di dunia. Meski dibuat sebagai default untuk komputer, Helvetica pada awalnya didisain untuk dicetak/print.
- Times Roman, dibuat untuk koran London ("Times"), yang juga terkenal luas. Seiring waktu, font ini kemudian menjadi default untuk Websites, karena dapat dipastikan setiap komputer memiliki font ini.

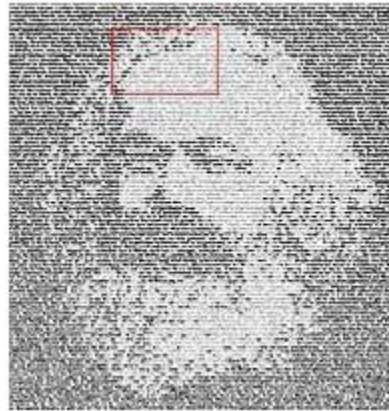
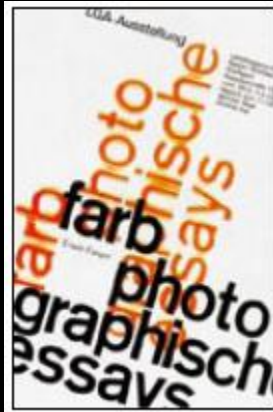
Fonts for Screen

- Verdana merupakan font sans-serif yang didisain oleh Matthew Carter secara khusus untuk digital display. Verdana memiliki large x-height, lengkungan sederhana, dan bentuk yang lebih terbuka dibanding Helvetica.
- Georgia merupakan font serif screen yang didisain dengan lengkungan sederhana, bentuk yang terbuka, dan banyak letterspacing.
- Verdana dan Georgia, banyak digunakan sebagai font Web.

typo is everywhere...

- Typography dapat dilihat pada hampir di setiap tempat dalam keseharian:
 - Art
 - Books
 - Posters
 - Magazines
 - Advertising
 - Packaging
 - Signage systems
 - Displays
 - Trademarks
 - ...

art, books, posters, ...

BEAUTY N 269424
 AND THE —
 BOOK ISBN
 — 3-7212-
 0540-5

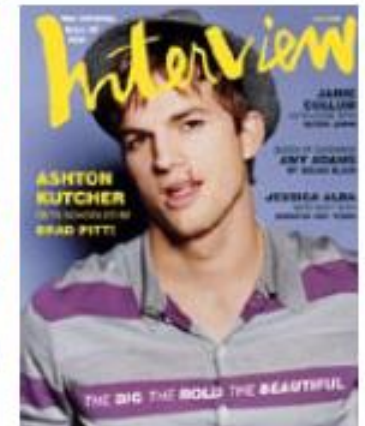
Auf zum Generalstreik!
 An alle Arbeiter, Angestellte u. Beamte
 Männer und Frauen!

Die deutsche Republik ist in Gefahr
 der gefahrte Arbeiterschutz ist bedroht

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsrat
 Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände

magazines, advertising, packaging

signage systems, displays

trademarks...

Davidoff

Allianz

Apple

Audi

FERRERO

NIVEA

Virgin

VOITH

Next week

- At home: Browse some logos, select and save the best ones
- Untuk praktikum: Bawa kertas A4, pensil 2B, dan eraser

