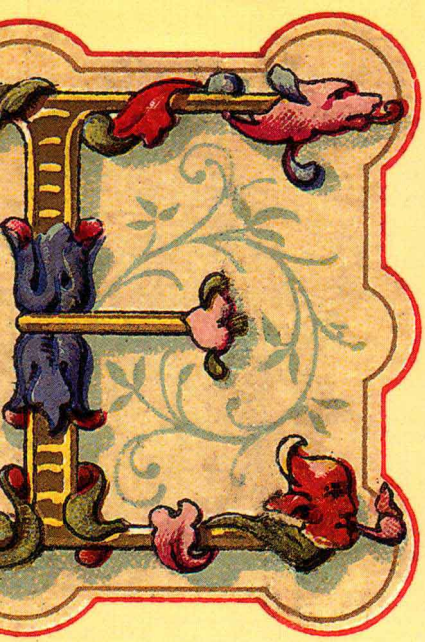


Alphabets
Alphabete
Alfabetos

L'Aventurine

Alphabets
Alphabete
Alfabetos

L'Aventurine

© L'Aventurine, Paris, 2000
ISBN 2-914199-00-7

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice

• Construction • La construction • Konstruktion • La construcción 9
• The Classics • Les classiques • Klassik • Los clásicos 38
• Gothic • Les gothiques • Gotik • Los góticos 64
• The Roman letter • La lettre romane • Die Antiqua • La letra románica 98
• Renaissance • La Renaissance • Renaissance • El Renacimiento 134
• Rococo • Le rococo • Rokoko • El rococo 178
• Animals • Les animaux • Tiere • Los animales 222
• Figures • Les personnages • Figuren • Los personajes 238
• Landscape letters • La Lettre paysage • Landschaften • La letra paisaje 296
• Captions • Légendes• Legenden • Leyendas 363
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía 379

Alphabets
Alphabete
Alfabetos

L'Aventurine

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

© L'Aventurine, Paris, 2000
ISBN 2-914199-00-7

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice

• Construction • La construction • Konstruktion • La construcción 9
• The Classics • Les classiques • Klassik • Los clásicos 38
• Gothic • Les gothiques • Gotik • Los góticos 64
• The Roman letter • La lettre romane • Die Antiqua • La letra románica 98
• Renaissance • La Renaissance • Renaissance • El Renacimiento 134
• Rococo • Le rococo • Rokoko • El rococo 178
• Animals • Les animaux • Tiere • Los animales 222
• Figures • Les personnages • Figuren • Los personajes 238
• Landscape letters • La Lettre paysage • Landschaften • La letra paisaje 296
• Captions • Légendes• Legenden • Leyendas 363
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía 379

Foreword

This anthology of alphabets presents exceptional examples from the history of typography and calligraphy. Through it you will discover eight centuries of ornamental lettering.

The letter is a creation much like an architectural construction. It is however in a well elaborated alphabet where a sense of proportion is essential that the letter comes into its own. Albrecht Dürer in the *Book of Proportions* (1528) demonstates not only how to form existing letters but also illustrates the basic rules to follow in creating new ones. Several years prior, Geoffroy Tory in *Champfleury* (1520) relates the proportions of a letter to those of the human body. The creation of the Royal Press in the 17th century leads to the creation of royal types which are for the exclusive use of this institution. These characters represent nonetheless models to copy, modify and even perfect. Some of these types invented several centuries ago are still in wide use today. Created in the 17th century by its eponym, Garamond is a type which has not aged. This is not the case for them all. The dictates of fickle fashion reserve a warm welcome for some types while others never leave the pages of model books.

The chapters "The Classics", "Gothic", "The Roman letter" "Renaissance" and "Rococo" contain numerous examples of typography and calligraphy which are representative of these essential decorative styles. Throughout time those who create alphabets have been torn between two concerns. Either elegance, restraint and discretion all serve legibility, or line breaks its constraints and the design, freed from all limitations, becomes an end in itself. Placed at the beginning of a chapter or a paragraph, ornamental capitals are a case in point. They are images intruding on the written page, a bit of mischievousness in the austere world of words. In numerous ornamental capitals representing human figures, decorative motifs are juxtaposed with animal forms.

Animals rightly so, like figures and landscapes offer unlimited possiblities for imaginative designers. And if the letter remains the *raison d'être* of the designs, it is nonetheless an accessory, one motif of a whole.

Avant-propos

Ce recueil d'alphabets présente des témoignages exceptionnels de l'histoire de la typographie et de la calligraphie. Elle vous fera parcourir huit siècles de graphie de la lettre. La lettre se crée dans le cadre d'une véritable construction, bâtie tel un édifice. Elle prend toute son ampleur dans un alphabet bien élaboré où le respect des proportions est capital. Albrecht Dürer dans son ouvrage *Livre des proportions* (1528) montre non seulement comment former les caractères existants, mais aussi les règles à respecter dans la création de nouveaux caractères. Quelques années auparavant, Geoffroy Tory dans son *Champfleury* (1520) relie les proportions de la lettre à celles du corps humain. La création de l'Imprimerie royale à Paris au XVIIe siècle aboutit à l'élaboration des types royaux que seule cette institution a le droit d'utiliser. Ces caractères constituent néanmoins autant de modèles à copier, à modifier, à parfaire encore. Certains types élaborés à cette époque font encore aujourd'hui partie de l'actualité typographique. Créé au XVIe siècle par son éponyme, le Garamond est encore couramment utilisé de nos jours. Toutefois, tous les caractères ne connaîtront pas la même fortune. Les effets de mode font que certains caractères reçoivent un accueil enthousiaste et durable alors que d'autres ne sortent jamais des manuels de modèles.

Les chapitres sur « Les classiques », « Les gothiques », « La lettre romaine », « La Renaissance » et « Le rococo » contiennent de nombreux exemples calligraphiques et typographiques représentatifs des moments forts de l'histoire des styles. À travers les siècles, les préoccupations des créateurs d'alphabets oscillent entre deux pôles : tantôt l'élégance, la sobriété et la discrétion sont au service de la lisibilité ; tantôt le trait se libère et le dessin pur devient essentiel, débarrassé de toute contrainte ; la lettre n'est plus qu'un prétexte. La lettrine, grande initiale placée au début d'un chapitre ou d'un paragraphe, en est une bonne illustration. Lorsqu'elle est ornée, elle devient une image qui s'immisce dans le texte, le désir créatif souvent espiègle qui fait bondir l'austérité du récit. De nombreuses lettrines représentent des personnages et se mêlent à des motifs ornementaux, aux animaux, aux rinceaux.

Les animaux justement, comme les personnages et les paysages, offrent des situations qui incitent à toutes les fantaisies. Et si parmi ces exemples la lettre est la raison d'être du dessin, elle n'en reste pas moins un accessoire, un motif compris dans un ensemble.

Vorwort

Diese Sammlung von Alphabeten ist ein großartiges Zeugnis aus der Geschichte der Typographie und Kalligraphie. Acht Jahrhunderte geschriebener und gedruckter Lettern ziehen vorbei.

Der Entwicklung der Letter, des einzelnen Buchstabens, liegt ein festes Konstruktionsschema zugrunde, ähnlich wie in der Architektur. Es erscheint in voller Schönheit bei einem wohl ausgewogenen Alphabet, bei dem die Proportionen stimmen. In seiner *Proportionslehre* (1528) beschreibt Dürer sowohl nach welchen Regeln bekannte Buchstaben zu schreiben sind als auch wie sie beim Entwurf neuer Lettern zu beachten sind. Schon einige Jahre vorher verbindet Geoffroy Tory in seinem *Champfleury* (1520) die Proportionen von Mensch und Letter. Die Gründung der Pariser „Imprimerie royale" im 17. Jahrhundert führt zur Schaffung der „königlichen Typen", die nur hier eingesetzt werden dürfen. Allerdings werden sie oft kopiert, nachempfunden oder gar verbessert. Einige dieser Schriften sind noch heute tägliches Brot der Typographen. Als überragendes Beispiel mag die Garamond aus dem 16. Jahrhundert gelten. Jedoch nicht allen Schriftschnitten ist dieses Schicksal vergönnt. Viele schaffen es dank der wechselnden Mode oft nicht über das Schriftmusterbuch hinaus.

Die fünf zeitgeschichtlichen Kapitel (Klassik, Gotik, Antiqua, Renaissance, Rokoko) enthalten zahlreiche herausragende kalligraphische und typographische Beispiele ihrer Zeit. Sie zeigen wie die Schriftkünstler immer wieder zwischen den Extremen Lesbarkeit und Kunst schwanken; hier nüchterne Eleganz und Bescheidenheit, dort die freie Kunst, der der reine Buchstabe nur noch als Vorwand dient, am deutlichsten bei den Zierbuchstaben am Anfang eines Kapitels erkennbar. Sie mischen sich in die textliche Gestaltung ein, unterstreichen durch ihre Kreativität und Originalität die Strenge des Berichts.

Viele dieser Initialen stellen Personen dar, verbinden ornamentale, tierische und allgemeine Motive. Gerade tierische, aber auch menschliche und landschaftliche Motive lassen der Fantasie freien Lauf. Auch wenn der Buchstabe der eigentliche Anlaß ist, so steht er doch oft nur noch verschwommen im Hintergrund zugunsten des in sich geschlossenen Kunstwerks.

Introducción

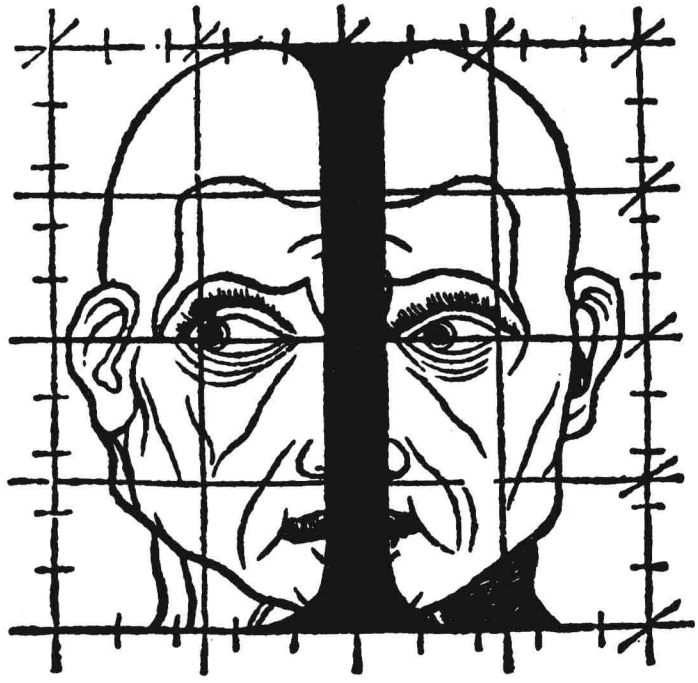
Este libro de alfabetos presenta testimonios excepcionales de la historia de la tipografía y de la caligrafía. Te hará recorrer ocho siglos de la grafía de la letra.

La letra se crea en el marco de una verdadera construcción, como si fuera un edificio. Alcanza toda su amplitud en un alfabeto bien elaborado en el que el respeto por las proporciones es capital. Durero, en su obra *Libro de las Proporciones* (1528) muestra no únicamente cómo formar los caracteres existentes, sino también las reglas a respetar en la creación de nuevos caracteres. Algunos años antes, Geoffroy Tory, en su *Champfleury* (1520), une las proporciones de la letra con las del cuerpo humano. La creación de la Imprenta Real en París, en el siglo XVII, condujo a la elaboración de tipos reales que sólo esta institución tiene derecho a utilizar. Estos caracteres constituyen, sin embargo, modelos a copiar, a modificar, a perfeccionar todavía. Ciertos tipos elaborados en esta época forman parte, aún hoy, de la actualidad tipográfica. Creada en el siglo XVI por su epónimo, la *Garamond* se utiliza todavía corrientemente en nuestros días. Sin embargo, no todos los caracteres conocieron la misma fortuna. Los efectos de la moda hacen que ciertos caracteres reciban una acogida entusiasta y perdurable mientras que otros no salen jamás de los manuales de modelos.

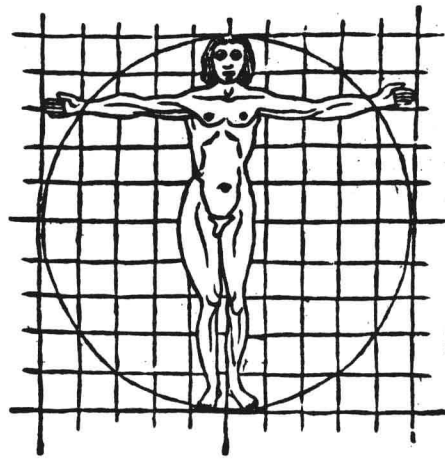
Los capítulos sobre "Los clásicos", "Los góticos", "La letra romana", "El Renacimiento" y "El rococó" contienen numerosos ejemplos caligráficos y tipográficos representativos de los momentos fuertes de la historia de los estilos. A lo largo de los siglos, las preocupaciones de los creadores de alfabetos oscilan entre dos polos: unas veces la elegancia, la sobriedad y la discrección están al servicio de la legibilidad; otras, el trazo se libera y se convierte en esencial el diseño puro, desembarazo de toda obligación; la letra no es mas que un pretexto. La letra florida, inicial mayúscula situada al comienzo de un capítulo o de un párrafo, es una buena ilustración de ésto. Desde que se la adorna, queda convertida en una imagen que se inmiscuye en el texto; el deseo creativo a menudo travieso que evita la austeridad del relato. Numerosas letras floridas representan personajes y se mezclan con motivos ornamentales, animales y follajes.

Precisamente los animales, así como los personajes y los paisajes, ofrecen situaciones que incitan a todo tipo de fantasías. Y si entre estos ejemplos la letra es la razón de ser del diseño, no se trata sin embargo de un accesorio, sino de un motivo comprendido en un conjunto.

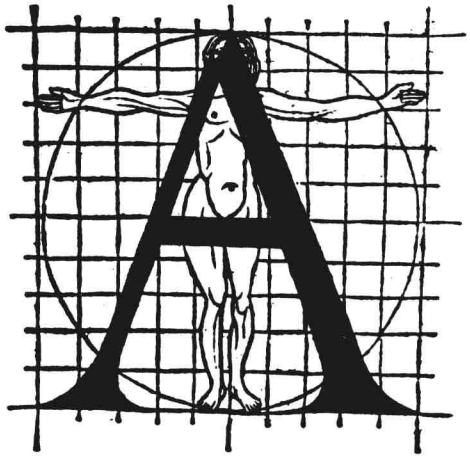
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

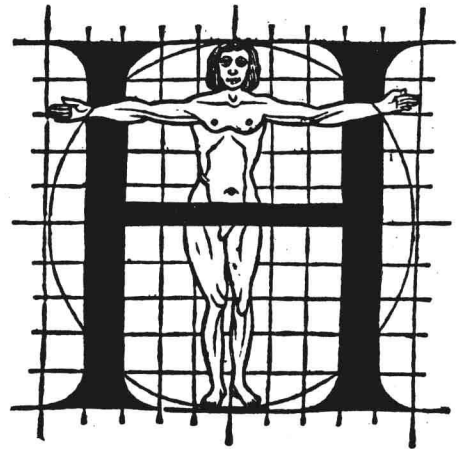


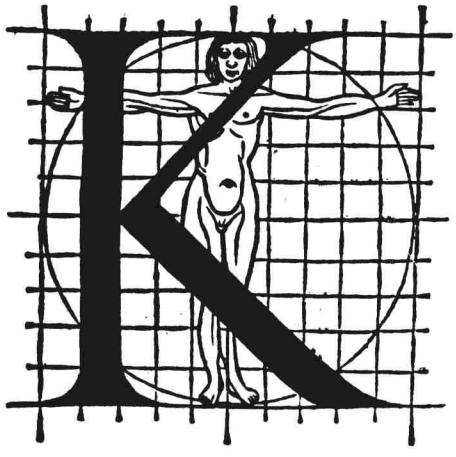
• Construction •
• La construction •
• Konstruktion •
• La construcción •

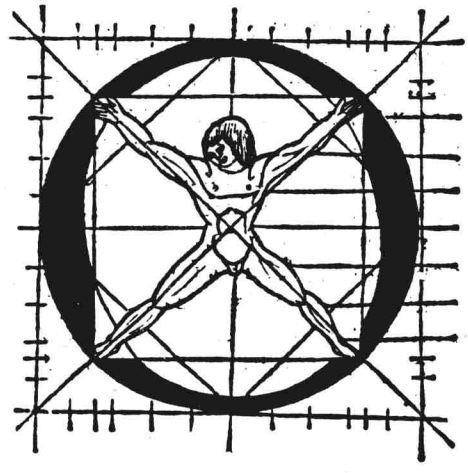


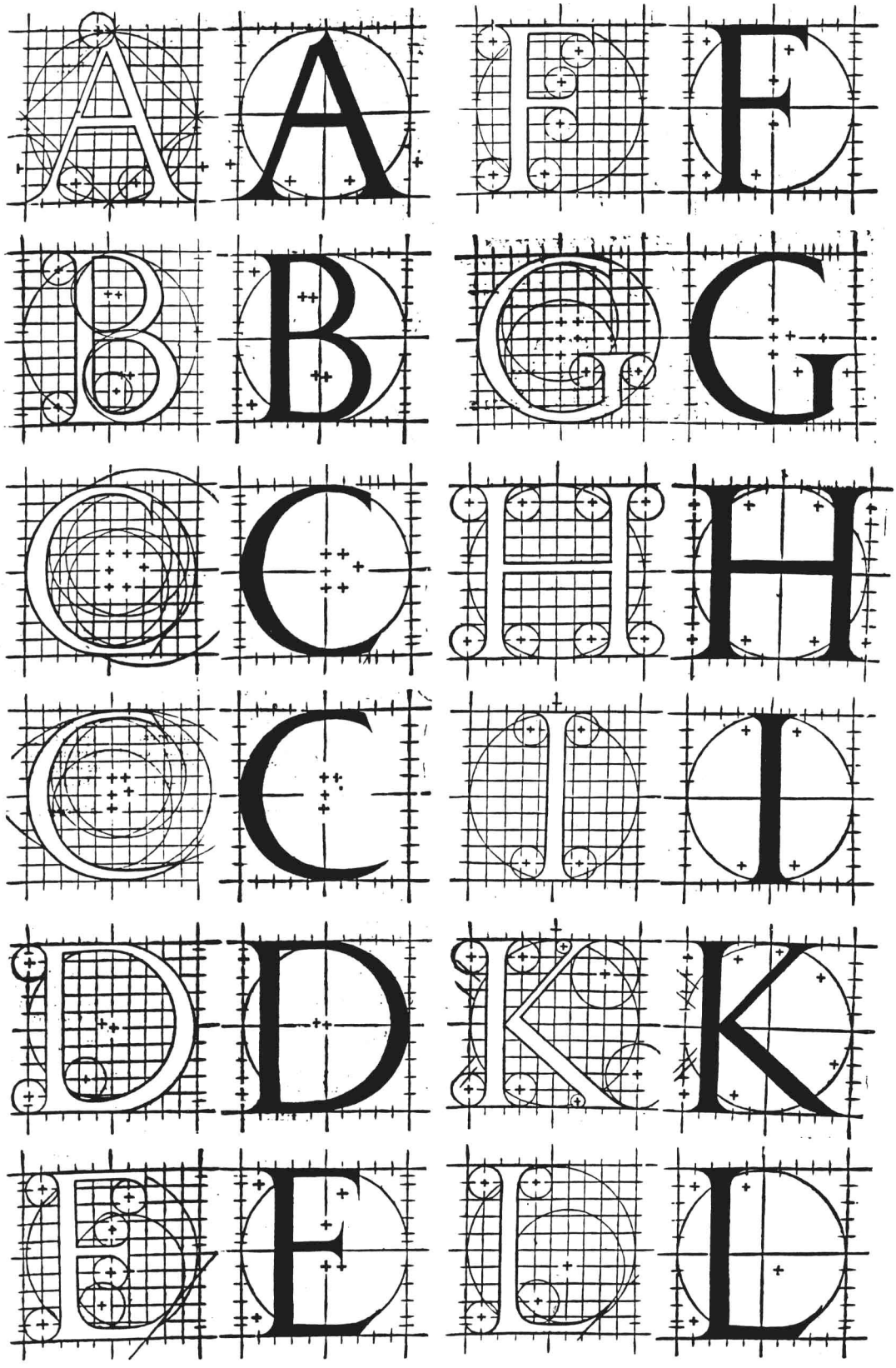
Apollo,
Vrania,
Calliope,
Polymnia.
Melpomene,
Clio,
Erato,
Terpiscore,
Euterpe,
Thalia.

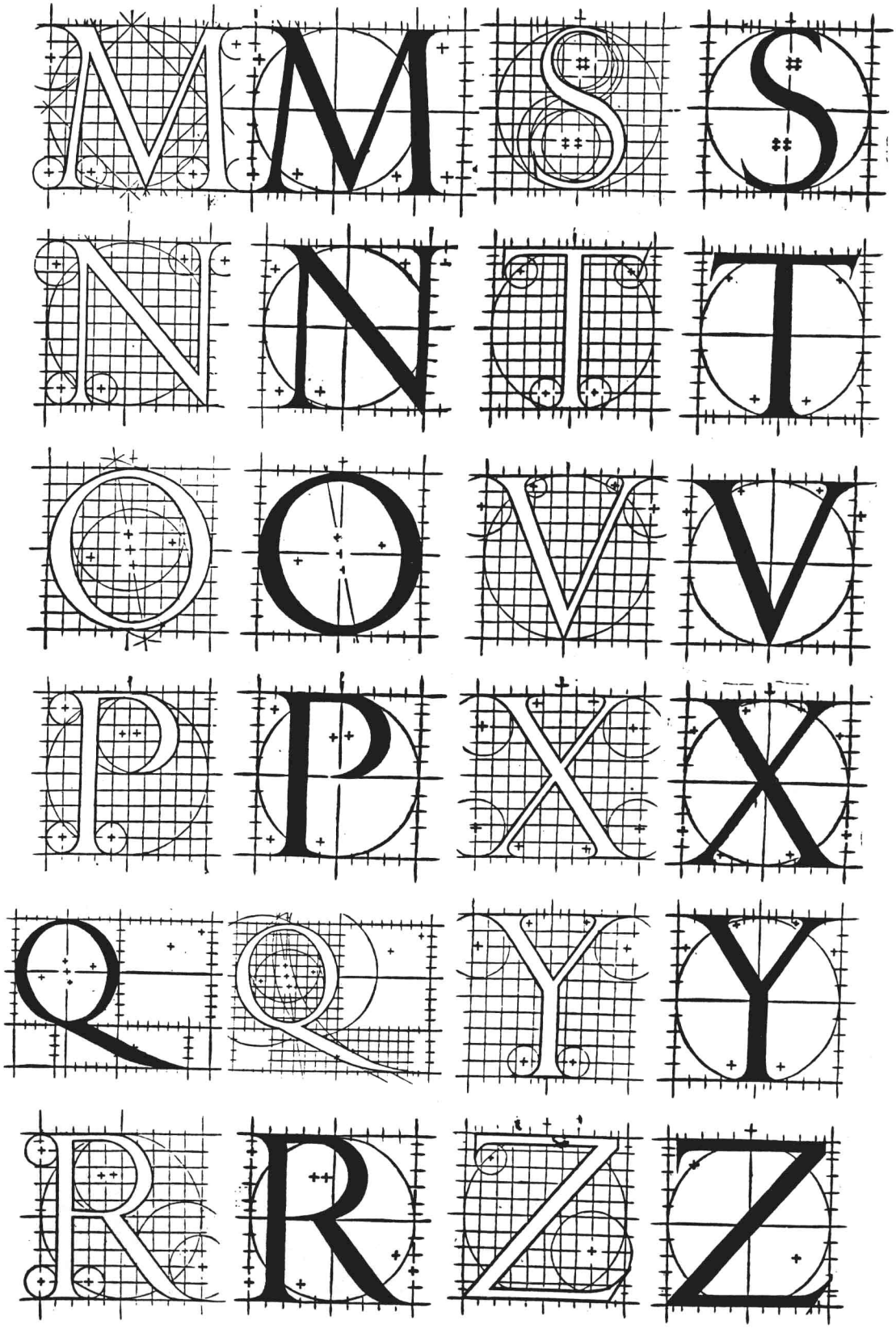


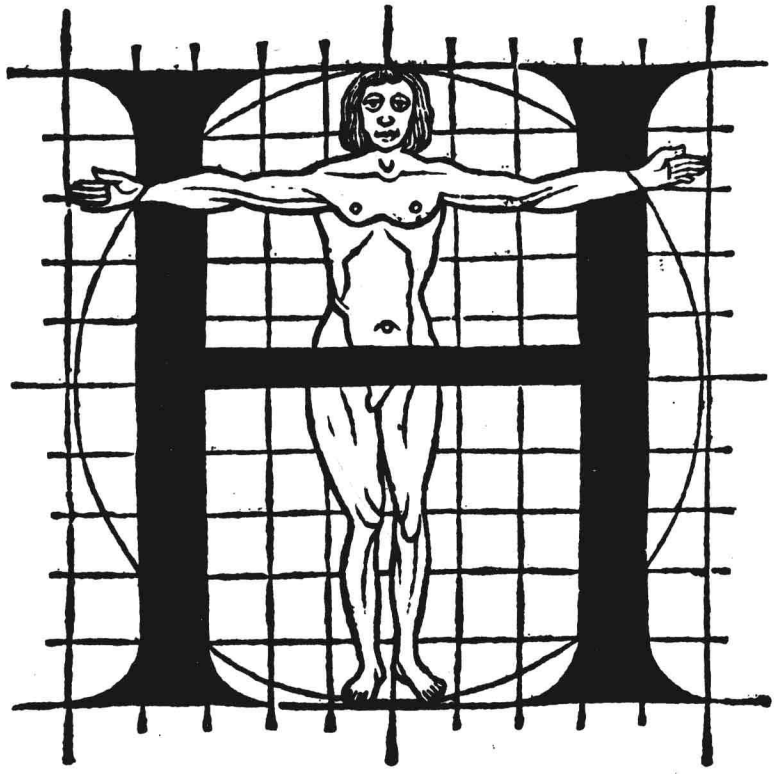


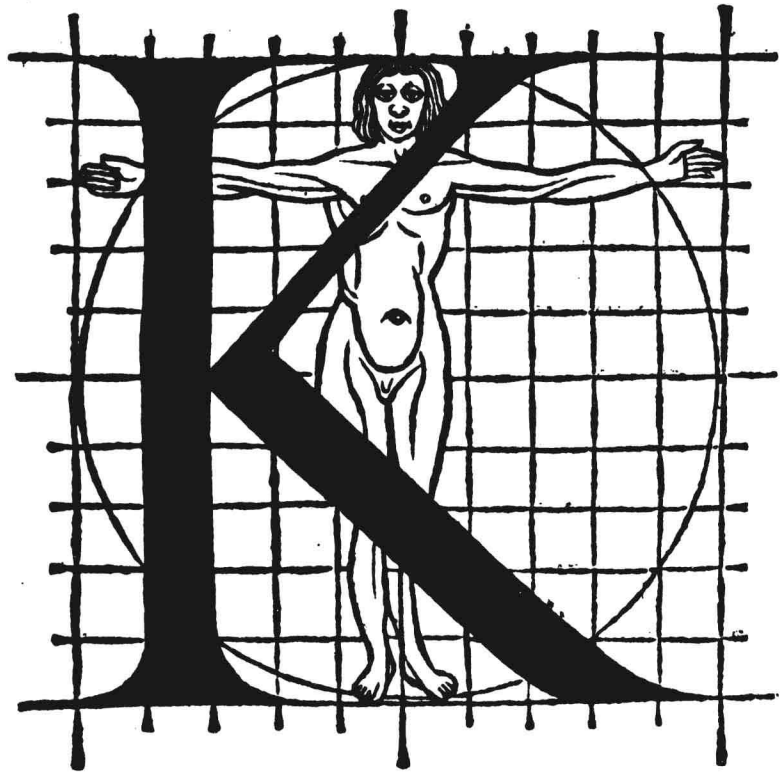





A A F F
B B G G
C C H H
C C I I
D D K K
E E L L







此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com