

1. Ideation

The first idea	6
The second idea	8
The third idea	10
Brief Presentation	12

2. Early stages

Knowledge gaps	20
Typeface research	22
Brief specification	24
Case study: Frutiger	26
Case study: form Magazine	28
Website research	32
Microproject: Letter a	34
Consultation: Colm Dunne	38
Interview Preparation	40
Interview: Thecoa Foundry	42
Interview: Donny Truong	44
Content processing	46
Test prints	48
Type design process rework	50
Interim Presentation	52

3. Later stages

Interview: Nguyễn Trương	56
Interview: Dương Trần	58
Binding research	60
Typeface design plan	62
The o and l	64
The p and b	66
The n, m, and h	68
Second round of emails	70
Type testing	72
Test Draft #2	74
The q and d	76
The u and r	78
Interview: Lưu Chử	80
Interview: Lâm Bảo	82
The i, j, e, and c	84
The s, g, t, and f	86
The v, w, y, x, k, and z	88
Test print #3	90
Paper Test	92
Citations	94

4. Others

Sample 1: 12 pages
Sample 2: 24 pages
Sample 3: 64 pages

Capstone 2 Process Book

The first idea

The process started from week 0, one week before the official semester start date, where students were asked to think of ideas for their Capstone 2 project. To help students with this, a series of mini-lectures were given to the students. The first four videos in particular, which talks about the approach (what are you making?) and the situation (why are you making it?), were particularly helpful in formulating a brief. This idea would then be discussed with the lecturers in class.

For myself, I have been thinking about my Capstone 2 from the previous semester. I really wanted to do something related to print and typography, as it is something that I have been very interested in. The idea of making a bilingual book has always been very exciting to me, as I personally have an interest in languages as well. This was one of the “anchors” of my project, something that can specify the approach of my Capstone 2 project.

I continue with the situation for the project. I think it is important that the project serves my interest as well as the target audience's, and this step ensures that the project has a reason and a certain amount of depth. Here, I still want to keep to the theme of

doing something that I am interested in. It is just as important, if not more, to align the project with my own values as I am the person who will be executing it. As I can only do my best work when I develop a passion for something, it is crucial that the project stays interesting.

A question that I have been thinking about a lot is simplicity in design. Oftentimes, less is more; I really developed an interest for design when I discovered things like the grid and simple typography, which can often be enough to make a design pop out. Looking around on the streets of Hanoi, I struggle to see this style of design flourish. This gives me the idea to make something that answers the question:

How much design is enough?

This would highlight and promote the use of simplistic typography in Vietnamese design, as I think it is a design element that is often neglected. I take this idea, ready to receive comments from the lecturers in the first class.

>> Feedback

The project was quick to get rejected by our lecturer, for two reasons. Firstly, the project aims to educate the actual designers, who can be quite stubborn, about design itself. In order to correctly execute the aim of the project, I would need to consult with experts, which can be difficult. Secondly, there is very little documentation of design in Vietnam, which makes it very hard to conduct research in design in order to support an opinion. However, the lecturer thinks that a design project that targets design itself is definitely doable, and there are possibilities that I can go into. I can either

promote the use of typography in design in Vietnam by hosting an event, a place where people can converse and trade ideas together; in other words, a community space

or

decrease the knowledge barrier and target beginners, people who would like to get into typography, which would make it easier in terms of content procurement.

Both of these ideas sound interesting, and are certainly worth exploring.

A book focusing on the notion of "less is more" in the Vietnamese design market.

How much
Thiết kế

Design
bao nhiêu

is enough?
là đủ?

Tran Bao Khoi s3926093

What are the contents?
Nội dung là gì?

The first part is to identify the current Vietnamese design market, where characteristics like aesthetic and form are prioritised. This sometimes leads to unnecessary assets being put into designs "just because".

Phần đầu tiên sẽ đưa ra góc nhìn về thị trường thiết kế tại Việt Nam, nơi các yếu tố như mỹ quan được đặt lên hàng đầu. Việc này dẫn tới một số thiết kế trở nên gò bó bởi những yếu tố thiết kế không cần thiết.

The second idea

I came back to the drawing table with two new ideas to research from. However, I would like to lay out some requirements of the project first, in order to keep the project relevant to my personal interests. Again, it is important that the project speaks to me and what I aspire to do in the future. With that, the project should be

*typographic
bilingual
of a topic that I already have some
knowledge about
able to include myself in producing the
content
aiming to promote
continuable after Capstone 2
realised (does not stop at the prototype
phase)*

A project that ticks all these boxes is sure to align with my interests. With this, I can start diving deeper into ideas from the last session.

I started looking into the two recommendations that were given to me in the last session, the first of which did not really catch my attention as the project would turn into a spatial project. However, there are certainly ideas about creating

a community of typographers and type designers in Vietnam that I can keep on exploring. I keep this as a fallback for later discussion.

The second idea caught my attention a lot more. I think something like a book, or even a website, that talks about the basics of typography in Vietnamese is very beneficial for the typographic community in Vietnam, especially since most of the content is found in English. For someone where English is not one of their strong suits, they would struggle heavily in the process of learning typography and type design. However, this would mean that I am not involved in the content procurement process as most of the information about type is already written in English. However, I am involved in the sense that I will be the one translating the content. For me, this was good enough.

I take this concept of creating a website which helps Vietnamese people learn typography to the next session to get some more feedback on it.

>> Feedback

The concept was a solid “yeah” – meaning it was okay as a Capstone project, but lacked the necessary risk so essential to the course. As a student, it is important that we develop ourselves, so challenges are more than welcome, if not encouraged. The project was deemed too safe – all the content was written, the format and structure was all there, all I had to do was translate and redesign. It did seem like a waste of an opportunity. In addition, the aim of education seems not too suitable for a graduation project – I barely know anything about it! In conclusion, this could be my chance to do something big, as one never knows if they get a second chance to do a project of this scale and individuality. I took this advice and once again, I am back to the first step of redefining the brief. As the big presentation for the brief is in the next session, I really need to start picking up the pace.

The third idea

I went back to the first concept after the first session about making an event about type. It was my plan B and in hindsight, I half expected the result of the last session. While I do not think a spatial event aligns with my specialisation, there are certain bullet points about the idea that I could turn into something good. Considering that we are lacking a design association, I think this is an opportunity to establish a platform of sorts to boost the community. Here, I would like to jot down a few more guidelines for the situation, as I think this method really helped me stay in a good direction. The project should

promote the use of typography in Vietnam
highlight typographers and type designers in Vietnam
give their works a place to shine and blossom
give them a platform to speak their minds
spark conversation about typography in Vietnam
and
inspire young designers about typography & type design.

These guidelines make it so that my project is not so focused in developing an event & rather focusing on providing a

community. This makes it much easier to align with my own requirements and make it so that I can have a bit of flexibility in creating the project. I now have two sets of requirements that I have to match to each other.

While I have previously established a liking for a book, I already have experience in developing websites, which also suit the societal requirements of the project quite well. A website is much easier to publish and popularise. If the aim is to promote, the website aligns more with what the project needs societally, while a printed outcome aligns more with my own interests. I chose to postpone the decision of my deliverables.

There were several other important questions that I needed to answer in order for my project to make sense in the long run. One of the questions that really troubled me was the context and reasoning behind the work - why is it essential? What problem is the project trying to solve? Essentially, I struggle to find concrete evidence that the project is needed. While there is no association, that does not prove the fact that the communication is weak.

This hiccup during the reasoning took me back to Capstone 1, which focuses a lot more on design thinking. The reasoning had to be as convincing as possible; I really struggled with this as there can be no loose ends. Here I am with the same problem: However, I believe in the fact that type designers in Vietnam struggle to communicate and expose their work to the people. The only way that I could do this is by asking the people themselves: by interviewing these type designers, I get the content for my magazine/book and also the proof for my reasoning. It is definitely a bit uncomfortable to go forward, but the idea to me sounds too good to throw away. Apart from the Capstone 2 project, I also get to use this as leverage to talk to some of the best designers in Vietnam. It is certainly as important for the project as it is for me. I really think I have landed on a certain gold mine here, and I want to make this become reality.

However, another problem persists. By doing a zine, it does not solve the aim of creating a community, a platform for inspiration. I have to agree that a website does a much better job at creating a community than a printed outcome; however, I really want to create a print.

I have to do both here.

What I will try to do is a zine where I interview some of these type designers, and also a website where the same content is posted so that more people can access the content. I want the project to be geared towards the people, I want this to be my opportunity to give the type community something that will also benefit me as well.

For the presentation next session, I will also have to create a slides deck. This includes, in addition to the approach and the situation of the project, some specifics that will help me in the long run.

Brief presentation

Statement of Intent

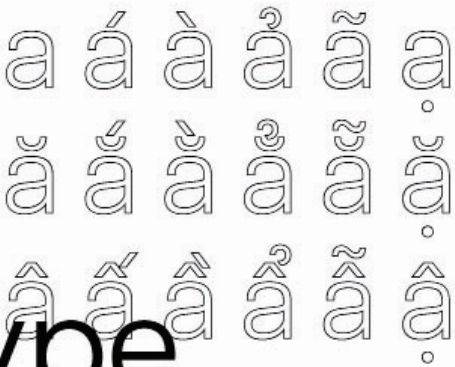
ViệtType is a website platform & zine publisher focusing on Vietnamese typographic culture. The project aims to uplift the typographic movement in Vietnam, giving typographers and type designers in Vietnam a commonplace where the focus is on type and type alone.

The project stems from a certain context of typography in Vietnam: While type designers in Vietnam are often recognised by the global design community, the coverage of these people's works in Vietnam do not achieve quite the same effect. The content is definitely there, but what is missing is a place where these designers can share their process and little bits of stories. I want to make this open to the public, so that more people can bounce off of their ideas, much similar to how they inspired me.

The main focus of the project will be on contemporary Vietnamese typographers and type designers, which will be displayed in two formats: A website where stories, events, and new typographic content are updated via blogs, and a periodically produced zine that goes into deeper detail about stories from people actively participating in the Vietnamese typographic community, whether they are typographers, type designers, or graphic designers. The project hopes to serve as an artistic outlet of typographic content that doubles as a newsletter for Vietnamese typography, which will inspire other designers in Vietnam to follow these people's footsteps and create a bigger community.

ViệtType

Tran Bao Khoi
s3926093

Intent

ViệtType is a bilingual website platform & zine publisher focusing on Vietnamese typographic culture. The project aims to uplift the typographic movement in Vietnam, giving typographers and type designers in Vietnam a commonplace where the focus is on type and type alone.

3

Problem Statement

While type designers in Vietnam are often recognised by the global design community, the coverage of these people's works in Vietnam do not achieve the same effect.

Design Proposal

A platform that focuses on type only, and a conversational piece that can encourage discussion and interest among Vietnamese designers and the Vietnamese art community in general.

Outcomes

A periodically produced zine that goes deep into the stories from people actively participating in the Vietnamese typographic community;
A platform where new products, events, and stories about typography is shared via blogs.

Approach

Modern, clean
Bold lettering
Highlight the originality
Aiming towards aspiring designers.

Theme

Technical look into the field of typography in Vietnam; what the typographers here have done, and any stories that they might have.

Personal Significance

I have always been interested in creating a typographic work. In addition, this will also help me to engage myself within the Vietnamese typographic community, establishing a personal network together with the public community that I am trying to build. This will definitely help me as I try to look for jobs in type in the future.

Societal Significance

As Vietnam does not have a design association, most design work are done within a private scale. The Vietnamese design scene, while very highly skilled, is very disproportionately represented. I hope that this project of mine is one of many in the future to establish a sense of design community here, showcasing our incredible works.

Target Audience

Young, aspiring designers
Typography enthusiasts

I believe myself and others of the same age to be the main audience of this project. It is not wrong to say that I feel a need to produce it as I would like to be at the receiving end of such a product.

Tools

Adobe Indesign
Figma
Visual Studio Code

Analysis

Problem statement

While type designers in Vietnam are often recognised by the global design community, the coverage of these people's works in Vietnam do not achieve quite the same effect.

Design proposal

A platform that focuses on type only, and a conversational piece that can encourage discussion and interest among Vietnamese designers and the Vietnamese art community in general.

4

Outcomes

Zine Issue

A periodically produced zine that goes deep into the stories from people actively participating in the Vietnamese typographic community.

Website

A platform where new products, events, and stories about typography is shared via blogs.

5

>> Feedback

Surprisingly, the presentation went really well. The lecturers really liked the idea of exposing myself to type designers and gathering information on my own. It was the risk needed for the project to become interesting. They also agreed to the reasoning of my project without needing the proof. I was really surprised about their feedback, considering that I was met with a lot of shaken heads in the first week. This really gave me the boost that I have so desperately needed to execute the project.

Jon, one of our Capstone 2 lecturers, suggested that I try and create a typeface. While I initially said no to the idea as I am doing a lot already, I thought of the idea and how it could help me in my conversations with the type designers in the future. It would mean that I will have to do a lot more research as this will be my first time designing type, but I am ready to take on the challenge.

So I will be doing

a typeface
a website
a zine issue

I will try my best in the next stage, which will be focused on research and experimentation.

>> To do next

The next thing to do is research. I was very lucky to have been accepted regarding my idea. This was not the case for everyone in the class. This means that I can immediately get into the research process. I think that it is quite a big project, but hopefully I will have enough time.

General knowledge acquirement

Each project comes with a new challenge, something that is novel to me. This part of the design process ensures that I have a solid foundation of the concepts needed for the project in order to execute it correctly in the future. As Gary, one of our lecturers, said: “Make sure you are designing the right thing, then make sure that you are designing the thing right.”

The biggest concern for me as of right now is the typeface. I have never designed a typeface before. While we were instructed to create some letters in the first year, the scale of this project is much bigger. I was luckily introduced to type design by Duong Tran, one of the Creative Short Talks guests in the last semester. In the talk, he recommended some books about type design, and one of them is *Designing Type* by Karen Cheng, which the school library provides. This was my first source of information. The book provides a very solid foundation on type design, which includes everything in the process of creating a typeface. I was very grateful for the book as it makes the challenge of designing a typeface much less daunting.

Another thing that I would like to get a grip of is the type community in Vietnam.

It does seem like studios are generally going towards typography in their designs. Thus, it was easy for me to look for talented individuals. A quick run through social media gave me a list of names that I would like connect with:

Duong Tran
Donny Truong
Thecoa Type Foundry
Nguyen Truong
Republish by Behalf Studio
Luu Chu

I think 6 is a good number for the zine.

In terms of the zine, this will also be my first time printing a multi-page design. Things like printing methods and binding options are also topics that I could go into. For this I also turn to books in the library and videos online.

Karen Chang

	T	E	N	A	-	[	]	+	-	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.
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	[	]	+	-	/	.	
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	[	]	+	-	/	.	
A	L	C	E	R	O	O	A	A	A	A
T	E	S	-	T	S	O	M	-	T	A
H	S	1	V	E	2	T	H	A	K	O
A	1	2	7	6	-	-	A	A	O	C
1	-	1	N	A	A	E	R	[	]	O
O	O	O	1	-	-	-	-	-	-	-

100% H_2SO_4 solution

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

A versatile, modern resource
for graphic designers.
(www.gutenberg.org)
Free download images

Ein von
Karl von Guericke

Das Interaktionsfeld für
Graphik, Typographie und
Ausstattungsgegenstände

Week

thinking
with

type

2ND EDITION

1800 222-2222
 1800 222-2222
 1800 222-2222

MORE —

1. **Full Name**
 2. **Phone Number**
 3. **Address**

A DELTA HANDBOOK

A CRITICAL GUIDE
FOR DESIGNERS,
WRITERS, EDITORS,
& STUDENTS

Abstract

THE ART OF DESIGN

A NETFLIX ORIGINAL DOCUMENTARY SERIES

ALL EPISODES
FEBRUARY 10 | **NETFLIX**

Typeface research

After the initial knowledge research, I am (hopefully) now equipped with knowledge to analyse real examples to get a better understanding. Here I would like to choose 2 typefaces that would potentially help me.

The first one is a very common, free, and open source typeface called Phudu. I'm sure that Phudu is very well-known in the design community, and this is exactly why I want to do my research based on this typeface. Duong Tran also provided some very good resources on his Behance page.

The typeface is born from his frustration of similar typefaces at the time. He mentioned this during his Creative Short Talk last semester. The typeface was not a redraw, but a reiteration of the hand lettering of the past. The context was very clear.

With this context in mind, I hope to verify it and learn from him the decisions in his design process. To do this, I try to redraw some of his characters by hand and try to understand his trail of thought. One particular image was very intriguing to me, which is the conversion from old lettering to his typeface. Here I understand his decision about the changes in his glyphs, particularly the Q. The swash of the Q was a distracting

feature of the letter because the contrast was quite big in comparison to the actual letter. In Duong's design, he improved the swash in the Q and make it more in line with the rest of the typeface. This was something that I learned from the typeface. It was about designing a system, not a series of letters. I guess anyone could design an alphabet and make it at least discernible, but to make something that is harmonious is a much harder challenge.

Another typeface that I studied from is the Decimal by Hoefler&Co. This was a documentary episode from Abstract that was made very clear the research process, to the steps needed to create a typeface. This was a very interesting watch, and the takeaway from this is that the type design process is very long and demanding. It can take a full team several years to even make one typeface, which I think is very time-consuming. However, I believe that I can make something of value in the timespan that I have. I should try my best.

PHUDU DISPLAY TYPE

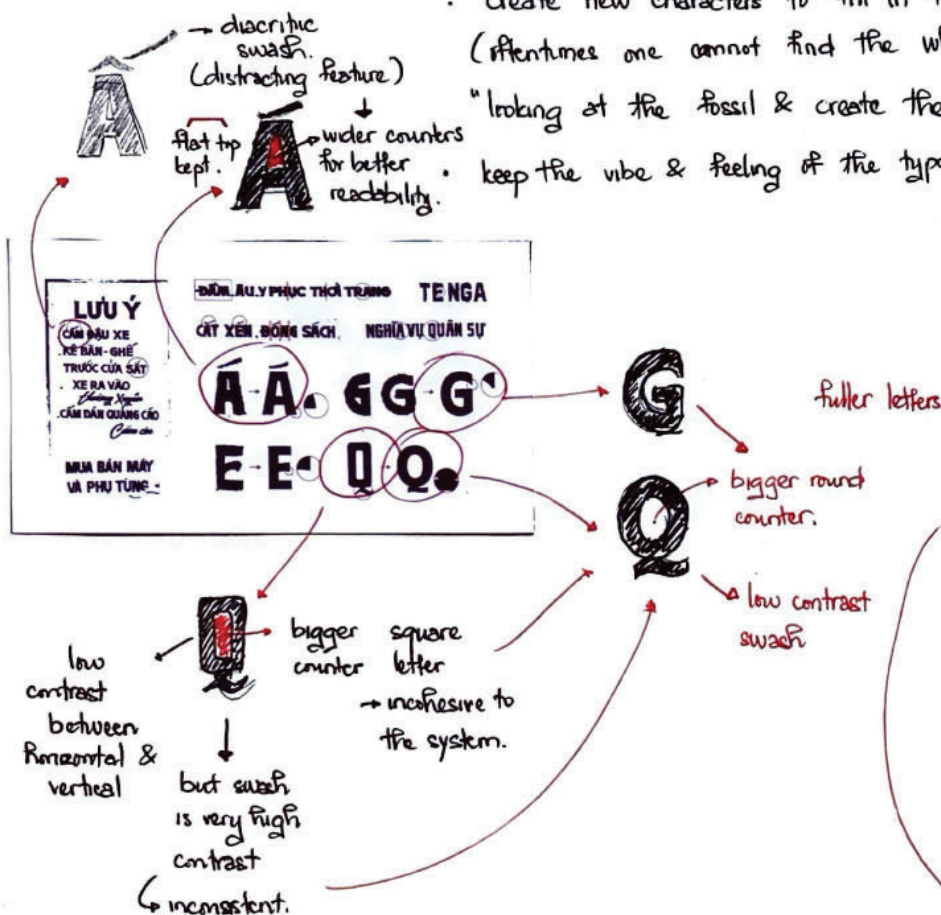
- sans-serif
- hand-lettering billboards
- "Vietnamese" typeface
- All caps
- Revive & improve

TYPEFACE DESIGN PROCESS

- start with an inspiration/example.
  - for "decimal", Jonathan Hoefler starts with actual watches and print these out for his team.
- different examples will have different interpretations.
  - take these examples and make it into a system.
- ⚠ tone down special features in characters to make the typeface cohesive

↳ (Guggenheim typeface)

- create new characters to fill in the gaps (sometimes one cannot find the whole alphabet)
- "looking at the fossil & create the whole dinosaur"
- keep the vibe & feeling of the typeface.

IT IS ABOUT DESIGNING A SYSTEM OF LETTERS.

Letters are usually flipped to see the weight of the letters, to distract the designer of the letterforms & to focus on the darkness.

when put next to each other, no letter feels darker.

(modern proportions also aims at this).

Guggenheim Museum hired Hoefler to make a typeface based on the museum's pb style.

He said that letters like the "M" are very beautiful as it is not too slow.

However, these letters' characteristics needed to be toned down.

G E → high middle arm.
↓
low throat

Guggenheim redux. Classic proportions.

longer terminal.
closed aperture
↓
middle arm dropped.
longer.
↓
throat raised

Brief Specification

From this, I wanted to refine my brief considering the typeface. This was something that came up during the ideation presentation, which means I did not have the time to talk, in detail, the exact style and theme of the typeface that I want to do. With the new knowledge and research, hopefully I can determine the way I want to do the typeface.

In the book *Designing Type* by Karen Cheng, she mentioned a series of 6 questions for when considering a typeface brief. I write these questions in the research sketchbook to answer them on my own.

The first three were easy enough - It has to be a display typeface, suitable for both print & digital, and should have English and Vietnamese as its languages. It was the fourth question that starts to get tricky. The personality of a typeface is something that I think is quite hard to describe, and frankly, I haven't even thought of in my life. All this time I really have only thought about typefaces as assets - are they good looking? that is only perspective. I guess now that I am designing one, I should then treat it much similar to a project. I have had an idea to make a typeface based on my own handwriting, as I have heard

from many people that I have typographic letters. So I guess it is something that is just me, that's the personality of the typeface. It's how I want a typeface to be. From here the typeface theme sort of unfolds itself - A typeface with humanist features. This detailed brief then gave me some ideas on what to research as a case study.

Parallel to this, I am also writing some emails to send to targeted type designers and researcher later. I really don't want to screw this up, so I am taking my time with the work and getting it checked with the lecturers. Since it is part of the school's course, I think that it is also responsible of me to let them know of these emails as well. Here I try to coordinate the three parties together in order to make the project work.

TYPE DESIGN BRIEF

1. What is the intended function of the typeface?
2. In what media will it be used?
3. What languages are needed?
4. What personality should the typeface convey?
5. What design characteristics are needed?
6. What typographic style is desired?

In all examples, the type designer starts with some example type.

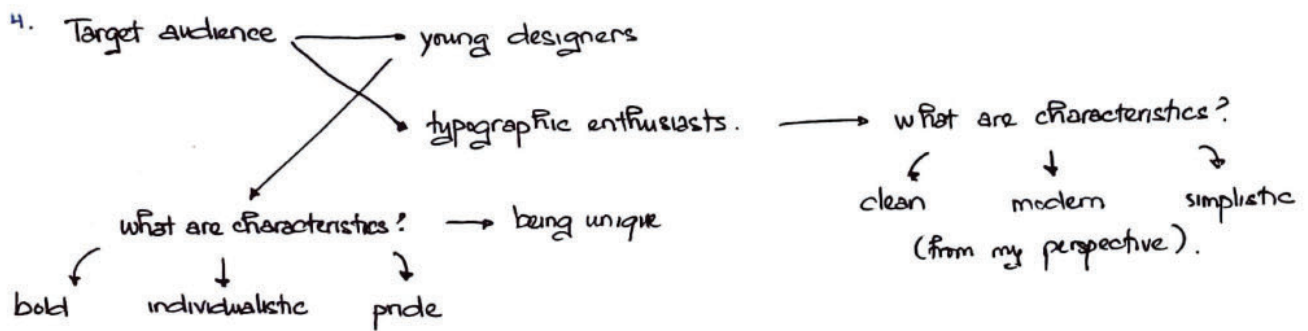
PHUDU - Vietnamese handlettering

Guggenheim Redux - the Guggenheim lettering

Decimal - lettering on hand watches.

NOT recommended to start with no pre-existing work.

- 1. Display typeface for VietType. (Purge letters for Readings)
- 2. Print & Digital.
- 3. English & Vietnamese.

ABOUT THE SELF

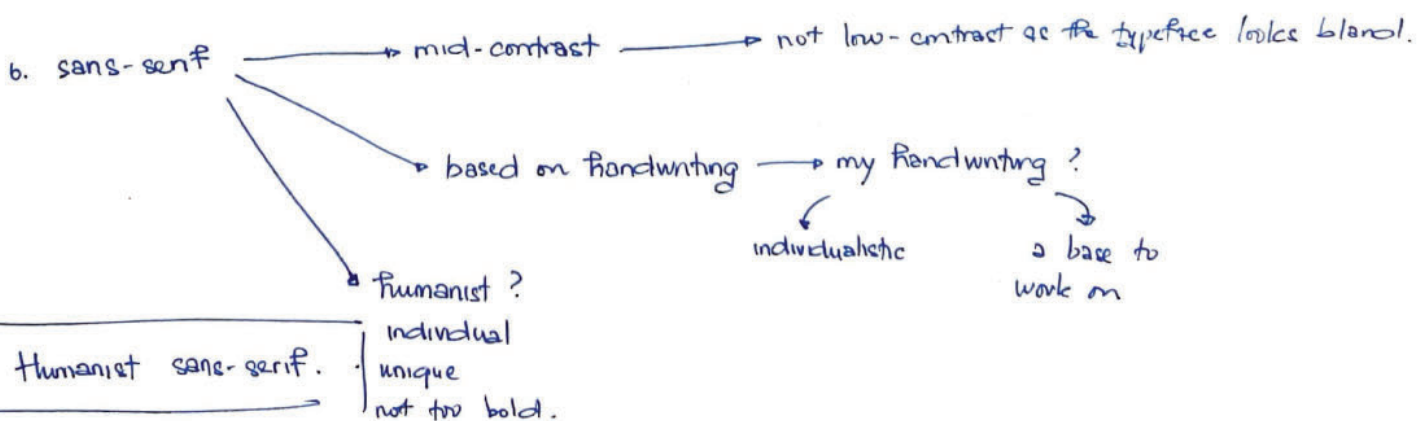
→ bold, has a sense of individuality, while still being clean as to not steal the spotlight of the others' works.

think of the typeface as a person.

→ I think of mine as a male cheerleader, certainly not the highlight but still is detrimental to the success.

→ kind of introvert personality that likes to support others in their unique way.

c. very readable, not so ornamental, should be based off of modern type lettering.

Case study: Frutiger

So the first case study that I want to find is a humanist typeface. I want to understand what it is that makes a typeface humanist, and what are the key aesthetic details of this type of font. Here I stumble upon a classic, which is Frutiger by Adrian Frutiger.

First, I try to research on some basic information about humanist typefaces. With these general ideas, I then go into a specific typeface (Frutiger) to see how they have responded to these details.

I am very lucky to have come across two books in the RMIT library called Typeface: Classic Typography for Contemporary Design, and Adrian Frutiger - Typefaces: Complete Works. Both of these books, and especially the latter one, makes the job much easier for me. Before I open the book and get the answers to my questions, however, I want to try and analyse the typeface on my own first. Here I have some initial thoughts on the typeface.

After that, the book gave me quite some context for the typeface. It was from a signage font called Roissy, also created by Frutiger. This typeface was a revival on his own creation for letterpressing. The main source for this typeface were signages

from the Charles de Gaulle Airport. Here the book goes into the creation of the font, and mentioned a very interesting part about Frutiger: the hand-drawn version that Adrian drew himself ended up a lot more readable than the digital version, which was later named Frutiger Next.

This highlighted the hand-drawn nature of humanist typeface, and that it was the eye that played a big role in the readability of the typeface. So, computers aren't always good. This made it quite clear to me that I should focus on the hand-drawn portion of the typeface design process. I have also taken away some other key points that I should pay attention to when I am designing a typeface.

The font is digitised later, but the book makes a strong argument against it, listing out several factors that make Frutiger LT, the classic Frutiger, a better choice.

→ I can see the gradual acceleration of weight typical of computers, instead of a more random weight shift only achievable by hand.

→ It is crucial that a Humanist font keeps its heritage of being calligraphic.

→ bad things can happen if optical compensation & spacing are not taken seriously.

the tails of the a in Frutiger LT is more curvy, → Handwritten feel.

lots of features that responsible for optical compensation are taken away, giving the font a very mechanical feel.

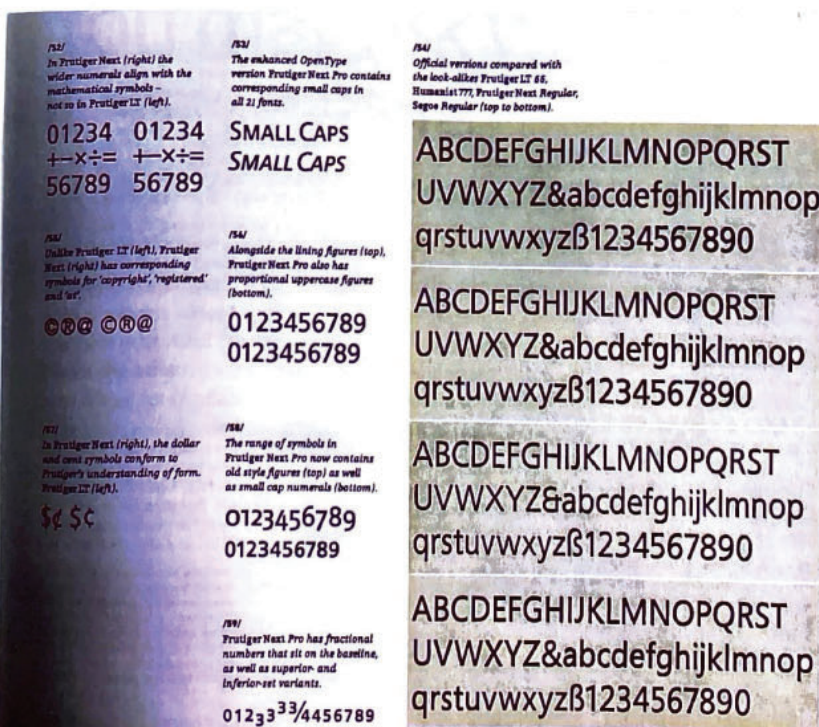

→ However, what the fonts track in intention, it gains in logic.

Here the typeface is more proportional and offers a wider selection of numerals to choose from. However, the letter bears the utmost importance in a typeface.

The book here recommends to choose Frutiger LT over Frutiger Next.

→ quality over quantity.

Case study: form Magazine

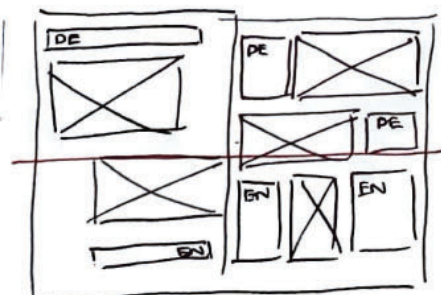
Next I would like to do the same thing for the zine. In the presentation I have already mentioned a source that I would like to investigate further, which is form Magazine. This is a bilingual magazine, which is what I am trying to do. The main question that I would like to answer is how they have combined these two languages layout-wise.

Here I take some pictures of the document and try to decipher the layout on my own. Sadly, I could not find many documents that does the same thing, so I am pretty much on my own here. Still, I think I was able to find some very interesting details. I think they were very clever in the sense that there are different weights for different languages. However, this for me heavily breaks the overall darkness of the page. Darkness in type design refers to the amount of space the type takes up; the darker the typeface, the less space they get and the whole paragraph appears black, which may affect readability, especially as they try to switch lines with their eyes. However, I think that spread-wise, they are doing a very nice job of separating the languages using different elements on the page, like images, other typefaces, etc. Another source that I have in hand is the Bible of Typography: Grid Systems. The

book is also in both German and English, and for Josef Muller-Brockmann, he was much less concerned with the discernability with type. Another thing that may helped Josef was the fact that the layout of the book rarely ever changes; this cannot be said for a magazine. However, this method ensures that the darkness of the page is preserved, and that the two languages appears even. To me, I prefer this way, but it may present challenges when the layout shifts a little too much.

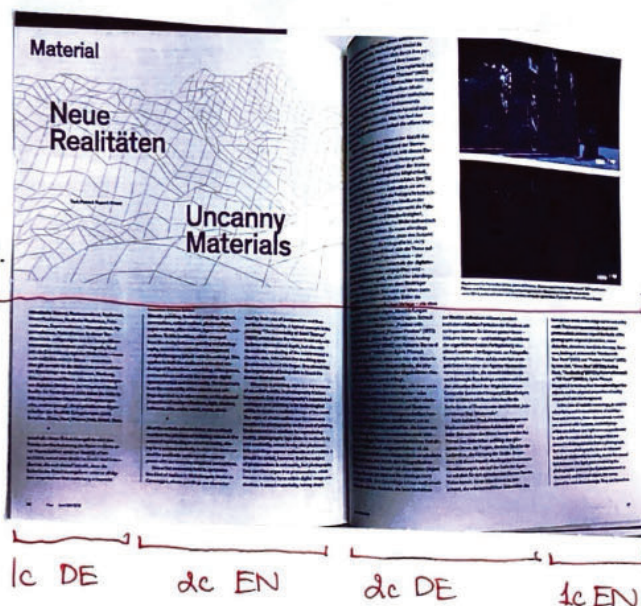
Instead of
dividing the page
in columns, here
it divides in
rows.
German above,
English below.

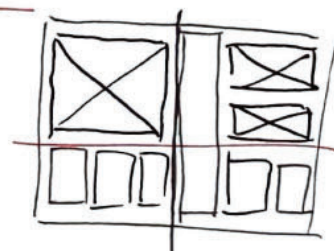
→ More sections for separate
languages that do justice
for both.
→ One does not get above the
other.

2 column German, 1 English

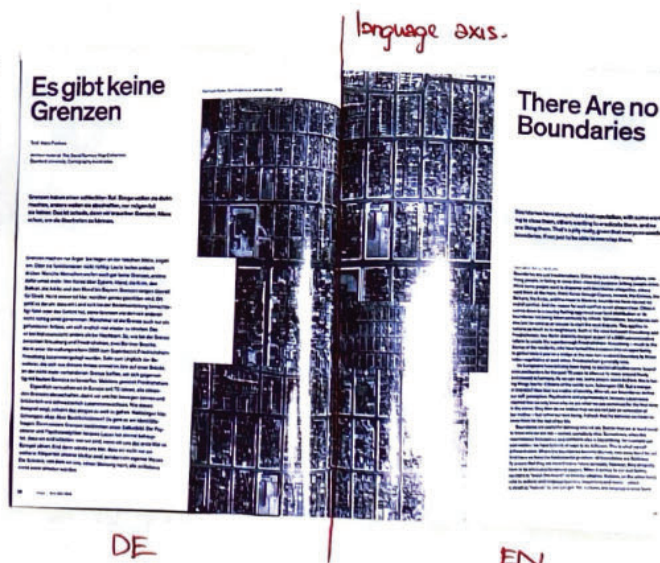
Divide the page
functionally as well.

Here the staggered columns
work as each gets 3 columns.
→ think of magazine in spreads

1c DE 2c EN 2c DE 1c EN

language axis.

Here it divides within the
middle, with the image graphic
as the connector of the two
pages in 1 coherent spread

→ Again, separation between
2 languages but the magazine
feel coherent as a whole.

>> Feedback

This batch of research went much better than expected, and my lecturers seem to agree as well. The sketchbook method seems to work really well with how I am researching, which is via physical documents. I also enjoy the process of creating the sketchbook for my research, it really helps pull the pieces together. On the other hand, I also get to practice drawing the letterforms as well, something that I have set out to do from the start since I am quite bad with pencil and paper (or vectors, for that matter). This ensures that I have a good base to turn back to, and also presents as a opportunity to practice as well. I am guessing the next phase will include quite a lot of drawing, which I am quite excited about.

>> To do next

The next thing to do is still research. Paul mentioned to do a micro project at this point to change perspectives about the project, and to go between micro and macro. This is something that I should think of as well. For research, I will keep researching on the website since that is something that I haven't yet touch upon. For the microproject, I am hoping to be able to draw a single letter so that I can get a grasp of the type design process.

Website research

For the website, I want to do the same thing as I have done with the typeface, which is doing research to then have more details on the theme, and specifically for the website, the role that it will play in the project. In the last feedback session, this was mentioned as I did not have any research on this topic. Jon recommend that I look into association websites, and see how they work. Here I have 3 examples that I can take a look at for their own take at distributing and advertising their product.

The first is the website for International Society of Typographic Designers. In this example, it is quite a private society, with annual subscriptions in order to be a member. Here, the association focuses their internal community rather than showcasing it in a public way. This was not really what I was going for since the aim for the website was for it to be a network of sorts. I want the content to be publicly available rather than behind a paygate.

The next example is Lưu Chữ. For them, all of their information is public. Since it is an archival and an online library, this is very normal. I think that this is the type of website that I would like to imitate. The question now is that how will I be able to

fund the project. However, a big difference of their website versus mine is that I have a product I would like to sell. So something to consider is an actual magazine website.

The form Magazine website does a pretty nice job with this. So they also have the magazine as their main item. However, they also have other content that is specific to the website. I think that the website is crucial for the magazine to be alive, as printed designs are less and less relevant. The fact that the website is quite a product of its own makes it quite viable.

Here I make some conclusions about the role of the website in the project. I think that it is a hub for type enthusiast in Vietnam, something that can be updated on a regular basis.

WEBSITE

- Develop a brief for the website.

What's the aim?

functions?

scope?

→ Look at association websites.

→ I am trying to build a network

TYPOGRAPHIC INTERNATIONAL SOCIETY OF GRAPHIC DESIGNERS.

istd is a very private society? from what I've heard.

Here the society focuses on being its member in order to gain its benefits.
+ Benefits

+ How to join

→ me as an outsider doesn't have much to do with the website.

I think it feels quite private. I don't want the benefits of my website to be behind a subscription. It's hard enough just to find typographic practitioners in Vietnam.

own shop with own merch.

They also feature their own publications made by their own members.

the society is also responsible for its own education & events.

I think that everything they do is very self-made and on very big scale.

Their reputation helps a lot with establishing its "dominance" in the typographic community.

LULUCHU.COM

The project starts on Instagram.

The posts are just excerpts, similar to how they

are presented in a museum. No paragraphs, though.

→ seems light in terms of content.

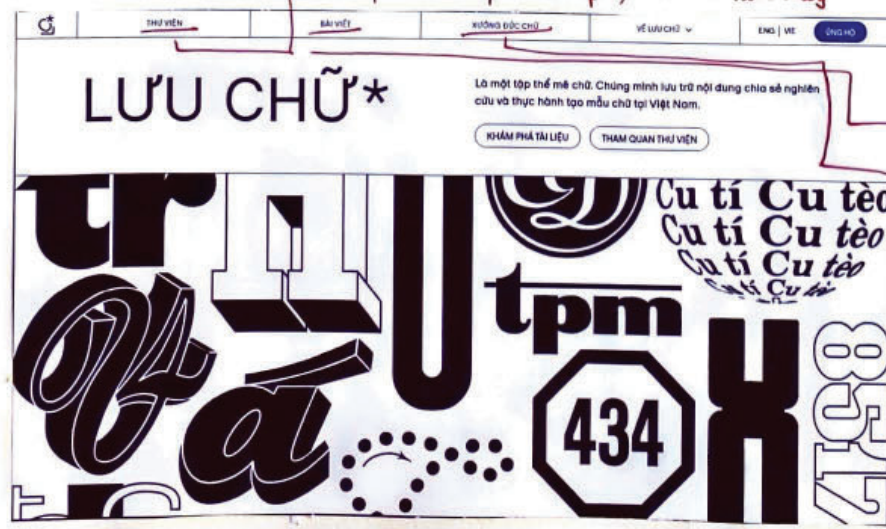
While LuluChu is the pioneer of typography documentation in Vietnam, it is still very young in comparison to their foreign peers.

→ This goes much more in-depth. I would love to see this as an article in a magazine.

→ The typeface is beautiful but does not align well with the website.

→ This was more of an online museum. While this succeeds in providing a sense of community, I think people come to LuluChu as one-time observers. I certainly do that.

→ Something that encourages people to

Microproject: letter a

This was my choice for the microproject. I want to dedicate this for the typeface, as, again, this is the thing that I am the worst at. I choose the letter a because I think it is a letter with personality. It is also a common choice for the first letter in a typeface, among some other more technical choices, like the o and the n.

First I would like to take some examples. Here I try to base the whole typeface on my own handwriting, I do actually have an example for every single glyph. I print out some good examples of the a, and try to determine what characteristics of the a that I want to keep, and also the things that I want to throw away.

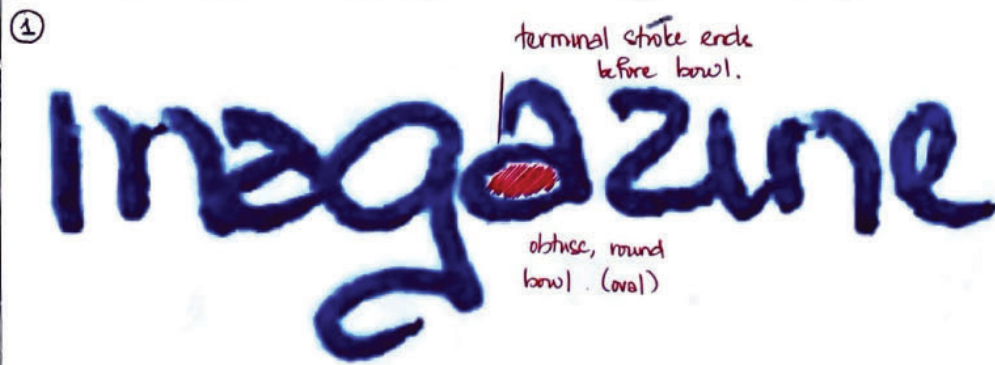
Next, I try to work with these characteristics and draw the a that I want to digitise later. Here I use the inside out method that is mentioned in Designing Type. It was very helpful as I was not very good with drawing. It allowed me to break away a bit and try to focus on the form and not to draw a good glyph from the start.

After about 20+ a's, I drew a last one at a bigger scale to mimic and compare with the digital version later.

LOWERCASE A

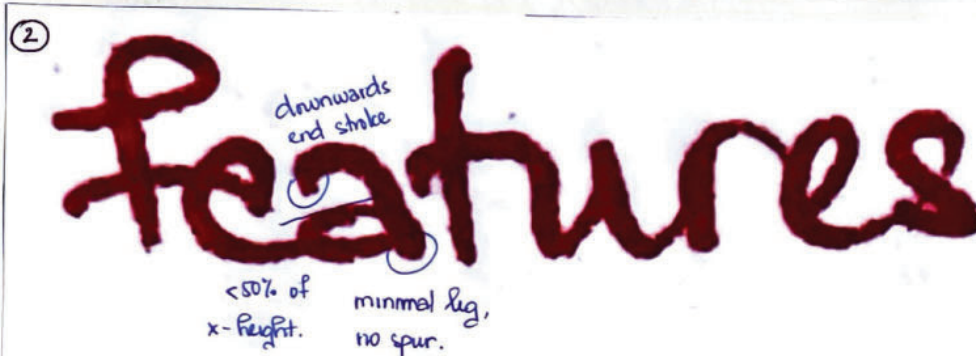
- open side → narrow letter.
- hold the same negative space as other letters. (n).
- bowl takes up 54% - 66% of x-height
- round bowl.

I'm surprised to see that my a shares a lot of similarities with the typographic a.

Neue Haas Grotesk (Helvetica) also has an a with a downward horizontal stroke ending!

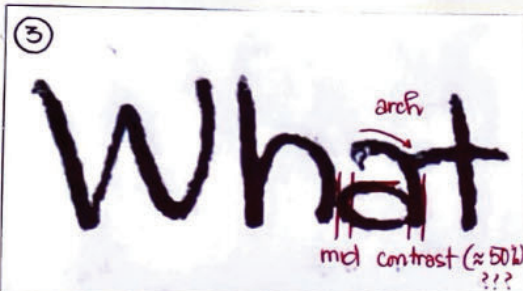
a (something like this)
- Neue Haas Grotesk -

the open arch of the a ending before the bowl is also typical of serif a's.

a - ATF Didot -

However, mine does not have a spur.

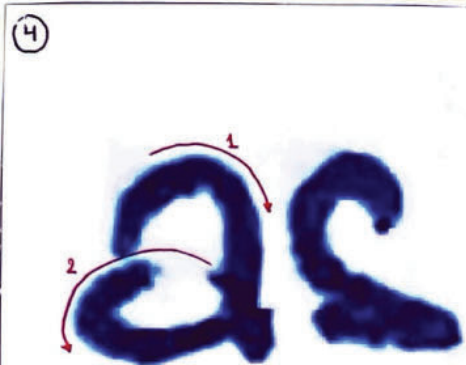

My bowl has a reversed slope not usually seen in a's. I could find one example of this.

a - Rockwell -

A straight horizontal is also seen in some typefaces.

a - Melior -

For my typeface, I want to respect the strokes, so I will probably keep the reversed teardrop bowl that I think is quite unique to the a. The arch of the a is also something to consider, as it quite drops, and lean on 1 side. I don't seem to find any example of digital typefaces for this detail, but here's sign me:

a - Caroline miniscule script -

→ oval, reversed teardrop bowl (round bowl)
closed aperture (horizontal stroke endings)

→ not typical of humanist typefaces.

(let's experiment)
peak height of bowl is 50% x-height.

straight stem, no spur
medium contrast

Microproject: letter a

Here I have a big decision I have to make: which tool I'm using. A big fact that I have just found out is that type design is mainly a Macbook industry; the most popular tool, Glyphs, is only available on Macs. This was funny, and I don't have a Macbook. Here I have several options for the tool, but I am using what is recommended in *Thinking with Type* by Ellen Lupton: FontLab.

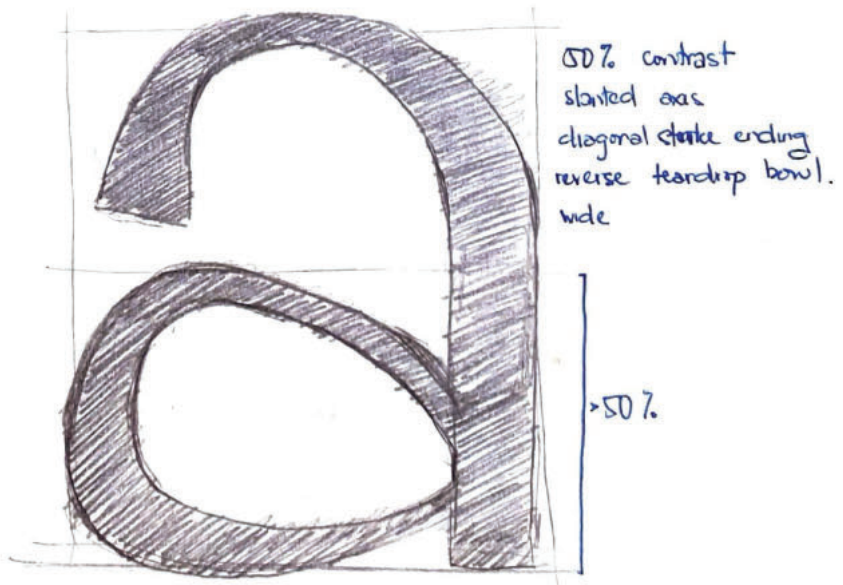
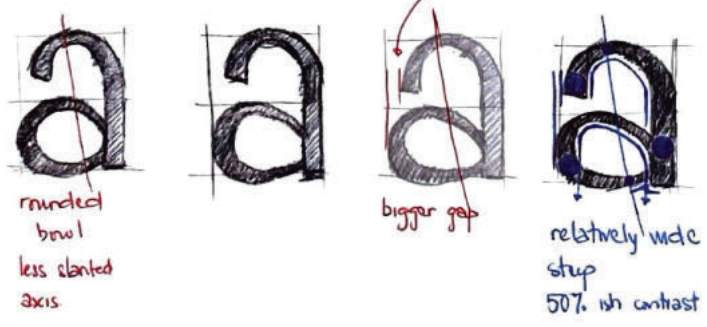
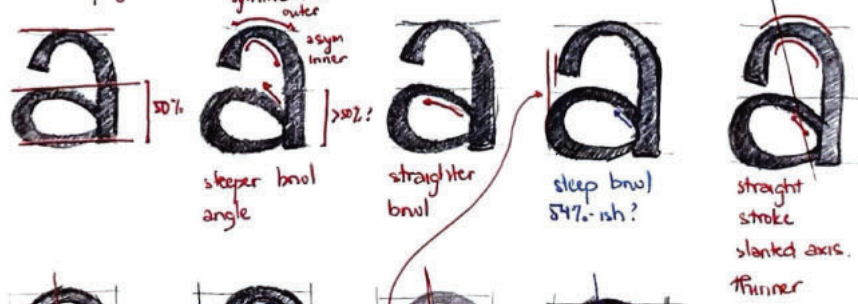
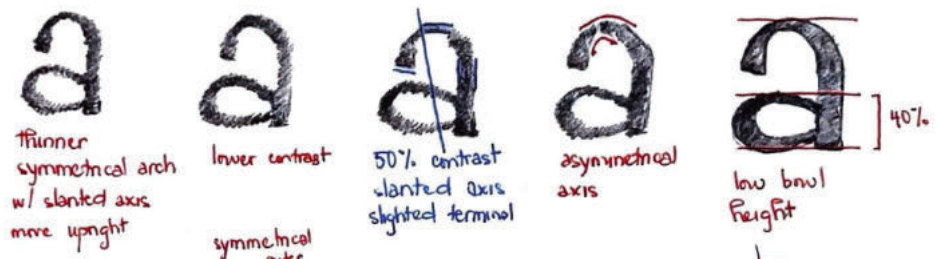
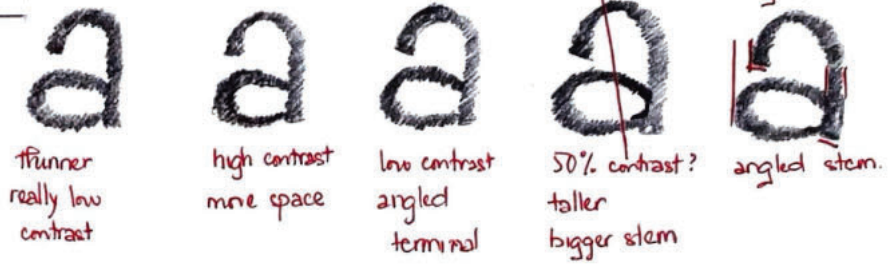
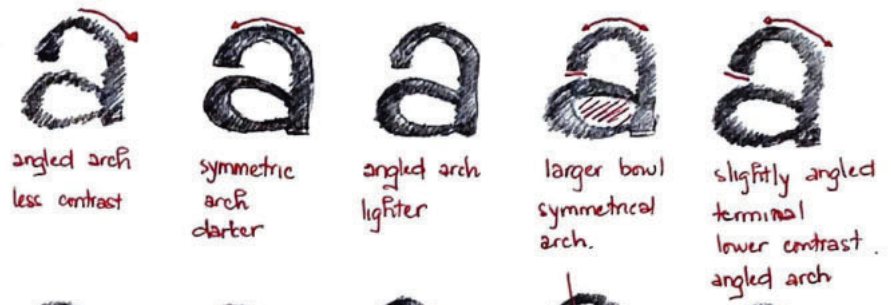
The tool does not look like it is moderated very well, and there is not a good series of tutorials online. It's quite hard for me to learn the tool, and it is quite overwhelming to learn. I did manage to get the a digitised for the next session.

This was the last session before the first break of the semester. The interim presentation is on Tuesday the week after. Here I scheduled a meeting with Colm to have some feedback on the project so far and what I could improve on. After all, he is a pro in typography, and I'm self taught. I could be doing this wrong the whole time.

medium contrast
slanted axis
slightly slanted terminal
relatively wide & short
steep, reversed teardrop bowl

50% contrast
slanted axis
diagonal stroke ending
reverse teardrop bowl.
wide

>50%

Consultation: Colm Dunne

I guess this was a big change in how I approach the project. I was having hunches about having too much on my plate, since it is a full typeface + website + zine. Each of these things require the full 3 months, if not even more. A typeface definitely needs more than 2 months to develop. Here Colm manages to pull me back onto the ground.

The project was too big, and here he recommended me to focus on only one outcome only, which is the zine. Here he explained quite clearly how I should approach the project. The zine should be developed into a full magazine, the website should be dropped, and the typeface has to be minimised. I think after this I am still very hesitant to drop certain things, as the heart of the project is the community that I am trying to build. Without the website, some of the goals of the project would probably be lost. This requires me to change a lot of the things about the project, from its root. However, I'm glad that I have the full next week in order to get some of these changes into play.

>> To do next

There is a list of things that I should get in order to present in the week after. This include:

- a sample
- a presentation slide

In order to make the sample, I should get the emails sent and also try to get it edited. In addition to this, I should also start producing the presentation slide and get my work together.

Interview Preparation

There are several things that I need to prepare in order to get the most out of my 1 hour with each person. First, the email comes with an overview of my project, as well as where I know him by, and the things that I would like him to contribute. Next, after they have accepted the interview request, here is my chance to go into details about some of the things in my project that I would like for them to know, as well as having some theme questions so that they can come more prepared. I will host the interview on Google Meets, which has a time limit of 1 hour for each meeting. I truly want to keep the meeting in 1 hour, as I will also be the one doing the editing job later.

Dear Donny Truong,

My name is Khoi, and I am a final-year student of Bachelor of Design Studies at RMIT University Hanoi. I am currently in the process of doing my Capstone project, which includes designing a zine about typography in Vietnam. For the content of the zine, I wish to interview a series of typographers and type designers in the Vietnamese design community.

My first experience with typography in the Vietnamese setting was through your web book, "Vietnamese Typography". It was a very revealing read, which inspired me to do this project.

I would like to conduct an interview with you regarding your expertise in Vietnamese typography in an international setting. I really hope to gain some insights about the approach of foreign designers to the Vietnamese glyphs and how they have dealt with this unique challenge. I would love for the talk to be around 30 minutes to 1 hour, some time during the next week.

I have also CC'd this email to my Supervisor Lecturer as a university representative so he could check on the project's progress as well as answer any additional concerns regarding the university.

I hope to receive your help and support!

Yours faithfully,
Khoi

Dear Donny,

Thank you so much for agreeing to the interview.

In that case, I would love to meet at **09:30 a.m. ET on Thursday, 05/12/24.**

The link to the meeting will be sent to you the evening prior to the meeting day.

I have also included some additional information about the project and also some questions for the interview below.

Yours sincerely,
Khôi

Interview: Donny Trương

Interview: Thecoa Foundry

The first interview that I managed to secure is with Thecoa Foundry. I guess I was visibly nervous and worried, as it was the first time that I am talking to an industry person. I guess I'm not really active in the community, and this was my first interaction. Luckily they were very friendly and helpful.

They were very open to sharing their own design process, and I managed to have a very solid conversation. This was a full 1 hour interview, and it was really long, much longer than I expected.

This interaction made me a bit more optimistic about the project, as it is currently going through some very important changes. As much as I wanted to take things one at a time, it was also very important for me to get things going, as time is a deciding factor.

This first interview was a boost.

Interview: Donny Truong

I was supposed to interview Nguyễn Trương on Wednesday, but he ended up not showing. I've had it rescheduled, however.

The interview with Donny happened the day after. It was very honoured for me to speak to him, as his book was a very revealing read for me at the start of my exploration journey with typography.

Again, he was very friendly and helpful. I am glad that the community seems to be very open-minded to newcomers like me. This was something that I was very worried about at first, since people can be, well, unpredictable. He came very prepared and even had pre-written answers for the questions that I sent him earlier in the email. He also expressed his eagerness about the project, which I am very grateful for. The project is being very well-received within the type community, which I am very glad. At the end of the day, the aim of the magazine is to help the community itself, and I am very happy to see it already in effect, to a certain degree.

Content processing

After the interviews, I now have the recording of them on my computer. Now what I have to do is to re-listen to these recordings, and write them out on a Docs document. At the same time, I will also do the edit, and last but not least, translate. This was something that really surprised me as I fully underestimated the time aspect of this amount of work.

In conclusion, it took me 6 hours each for each interview in order to complete both the transcription and the translation. This was really long, much longer than I expected. It ended up taking a lot of the time within the week as I just couldn't finish the whole thing in one sitting.

Since I have to get a test print going, I have already transcribed Thecoa Foundry's interview. This will be the content for my test print. This is the next thing to produce.

hứng thú rồi, và có đi học một số khóa học của ColorMe. Đến đầu năm 3 thì anh cảm thấy không thích chuyên ngành chính của mình lắm, và từ đó anh học song song, ban ngày ở trên trường, và tối anh sẽ đi học ở Monster Lab. Ở đây anh được tiếp xúc với font qua lớp Typography và Lịch sử Thiết kế Đồ Họa, cũng là hai môn anh thích nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh cũng không đi làm luôn mà bắt đầu ngồi làm font. Và sau 1 năm thì anh cũng tìm kiếm được cơ hội đi du học.

Hoàn: Anh đi thực tập rất sớm (đầu năm 2), và làm một vị trí trợ lý nói chung. Tuy nhiên khi làm thì chị sếp của anh lại đột ngột nghỉ, nên buộc anh phải đổi sang một ban ngành khác. Ở tình huống đó anh đã chọn Marketing, và sau đó làm Marketing trong vòng khoảng 3 năm. Đến công việc Marketing cuối cùng thì anh mới nhận ra là anh không hợp với cái ngành nghề này lắm. Tuy nhiên một thứ anh nhận ra trong lúc làm là anh rất thích làm graphic, và cũng có một sở thích graphic từ cấp 3 rồi. Nên trong mấy tháng cuối làm công việc đấy thì cũng học song song về graphic, và trong quá trình đấy sẽ hỏi anh Khải. Đến một thời điểm thì anh Khải có mời anh vào làm một vị trí tại Thế Cơ À là Graphic designer, còn anh Khải sẽ là người thiết kế chữ chính.

Cách tiếp cận của anh với thiết kế chữ như thế nào? Anh bắt đầu quá trình tìm hiểu về chữ như thế nào?

Khải: Trước khi anh học thiết kế thì anh cũng đã có ý định theo UI/UX, và trong UI/UX thì anh có được học qua về Functional design. Sau đó khi mà anh đổi qua Typography thì hoạt đầu anh tưởng là rất khó, nhưng sau đó thì anh nhận ra là về mặt tư duy thiết kế, hay hệ thống, cũng khá là giống nhau. Tuy nhiên một cái thử thách mà anh thấy đó là vì mình nhìn thấy và sử dụng font hàng ngày, nên khi mình thiết kế ra một bộ chữ thì rất khó để có thể nhìn các con chữ như các hình khối mà không phải là chữ nghĩa. Để mà anh đến được cái mốc đó thì chắc chắn là sẽ phải đọc rất nhiều sách, và về kĩ thuật thì về cơ bản anh tự tìm hiểu. Để bắt đầu thì anh đã bắt đầu bằng việc đọc cuốn Designing Type của Karen Cheng, để học được cách quan sát và phân tích những con chữ, từ đó có thể bắt đầu quá trình làm. Trong giai đoạn đầu tiên thì anh sẽ nhấn ở trên các forums (@typecritscrew), và cũng gửi các bộ chữ của mình lên các diễn đàn để những designer khác có thể nhìn và nhận xét bộ chữ của mình.

Về việc làm xưởng chữ:

Hoàn: Thực sự thì hiện tại thì bọn anh chỉ đang sản xuất các bộ chữ và đăng lên thôi, chứ để tạo ra một nguồn thu bền vững thì chắc chắn là chưa. Nếu mình muốn bán ở nước ngoài thì sẽ phải cạnh tranh với các xưởng chữ nước ngoài, còn khi bán ở Việt Nam thì thị trường hiện tại còn nhiều rào cản. Khó khăn này thì bọn anh cũng đã đoán được trước rồi, tuy nhiên có một vài thử thách khác mà bọn anh cũng không ngờ tới. Một trong số đó là bản chất của việc bán font là bán quyền sử dụng font chứ không hẳn là bán những con chữ; vậy làm thế nào để mình tạo ra được một cái giấy phép có thể giúp khách hàng tận dụng tối đa bộ chữ của mình cũng rất khó. Ngoài ra, việc hiểu rõ được mục đích của từng bộ font mình sản xuất ra cũng là một thử thách. Về các khó khăn này thì bọn anh có đọc các câu chuyện của các xưởng chữ nước ngoài, và họ cũng gặp các vấn đề tương tự; nhưng đến một lúc sẽ có một bộ chữ bán rất chạy và từ đó hồi sinh cả xưởng chữ. Nên những cái này rất khó để có thể đoán trước được. Mình cần hiểu được thứ thị trường cần và từ đó tạo ra một sản phẩm phù hợp, ở đây là một bộ chữ.

Khải: Về mặt thiết kế chữ thì cũng sẽ có khó khăn riêng. Các sản phẩm hiện đang bán ở trên TCA là các sản phẩm đầu tay của anh. Giờ nhìn lại thì mình luôn nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy nên một thử thách lớn luôn là định hướng cho thứ tiếp theo; mình sẽ thiết kế như thế nào? Và nếu muốn bán được bộ chữ thì sẽ phải có một số chỉ tiêu nhất định, và đặc biệt là phải có "gu".. Thành thạo anh cũng sẽ trăn trở rằng liệu dành ra 1-2 năm để sản xuất ra một bộ chữ, rồi sau đó bán cho 10-20 người, liệu có đáng không? Tuy vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những niềm vui nhỏ, và thị trường Việt Nam chắc chắn cũng đang trên đường tăng trưởng rồi. Để mà nói thì ở thị trường nước ngoài cũng gặp một vấn đề tương tự; tìm việc ở môi trường nước ngoài cũng rất là khó. Một xưởng chữ cùng lắm cũng chỉ 5 người thôi.

Về thiết kế chữ tại Việt Nam:

Test prints

The test prints' aim is to establish some ground rules for the magazine, such as the grid, typefaces, layouts, etc.

For the grid, I think I am notorious for not using the baseline grid. I guess blame the Grid Systems book, as that is what I use to learn typography. In the book, Josef Muller-Brockmann used a series of calculations to determine the type area, which he then split into grid modules. I follow this method.

First I want to account for the rows. For this, several factors has to be determined. I chose a 10pt letter size, followed by a standard of 12pt leading. This allowed me to calculate the text area by filling a text box with placeholder text, and quite literally, count the lines. This number is then rounded down to the nearest divisible number; for me, this is 8 modules of 7 lines in each module, in addition to 7 lines in the gutter, for a total 63 lines. This create a text area of $12 \times 62 + 10 = 754$ points in height, which is equal to about 266mm. This leaves me with 31mm of margin for top and bottom, which I can split however I want. For this one, I decided on 13mm on the top and 18mm on the bottom. The page is now divided vertically.

For horizontal division, I am allowed a bit more slack as it does not affect the lines. It does affect, however, line length, which is something that I have to pay attention to. Here I decide on 13mm on the outside margin, and 16mm on the inside, with a 7mm gutter in between columns. This very document does not follow this grid perfectly (as it will be changed in the future), however the vertical slice is almost the same.

For the typeface, I chose Articulat CF as it was something that I have been using that supports Vietnamese. Neue Haas Grotesk was not an option as there was no Vietnamese support.

For the layout of the book, I'm imagining a dedicated section for each of the guests. Here I am using their own colour palettes and typefaces, but using my own layouts.

Về việc làm xưởng chữ:

Hoàn: Thực sự hiện tại bọn anh chỉ đang sản xuất các bộ chữ và đăng lên thôi, chứ để tạo ra một nguồn thu bền vững thì chắc chắn là chưa. Nếu muốn bán ở nước ngoài thì sẽ phải cạnh tranh với các xưởng chữ nước ngoài, còn khi bán ở Việt Nam thì thị trường hiện tại còn nhiều rào cản. Khó khăn này bọn anh cũng đã đoán được trước rồi, tuy nhiên có một vài thử thách mà bọn anh cũng không ngờ tới. Một trong số đó là bản chất của việc bán font là bán quyền sử dụng font chứ không hẳn là bán những con chữ; vậy làm thế nào để mình tạo ra được một cái giấy phép có thể giúp khách hàng tận dụng tối đa bộ chữ của mình cũng rất khó. Ngoài ra, việc hiểu rõ được mục đích của từng bộ chữ mình sản xuất ra cũng là một thử thách. Về các khó khăn này thì bọn anh có đọc các câu chuyện của các xưởng chữ nước ngoài, và họ cũng gặp các vấn đề tương tự; nhưng đến một lúc sẽ có một bộ chữ bán rất chạy và từ đó hồi sinh cả xưởng chữ. Nên những cái này rất khó để có thể đoán trước được. Mình cần hiểu

được thị trường cần và từ đó tạo ra một sản phẩm phù hợp.

Khải: Về mặt thiết kế chữ thì cũng sẽ có khó khăn riêng. Các sản phẩm hiện đang bán ở trên TCA là các sản phẩm đầu tay của anh. Giờ nhìn lại thì mình luôn nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy nên một thử thách lớn luôn là định hướng cho thử tiếp theo; mình sẽ thiết kế như thế nào? Và nếu muốn bán được bộ chữ thì sẽ phải có một số chỉ tiêu nhất định, và đặc biệt là phải có “gu”.. Thịnh thoảng anh cũng sẽ đắn đo rằng liệu dành ra 1-2 năm để sản xuất ra một bộ chữ, rồi sau đó bán cho 10-20 người, liệu có đáng không? Tuy vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những niềm vui nhỏ, và thị trường Việt Nam chắc chắn cũng đang trên đường tăng trưởng rồi. Để mà nói thì ở thị trường nước ngoài cũng gặp một vấn đề tương tự; tìm việc ở môi trường nước ngoài cũng rất là khó. Một xưởng chữ cùng lắm cũng chỉ 5 người thôi.

About operating a Foundry:

Hoàn: To be honest, right now we are only producing and publishing the typefaces. It is a long road to be able to acquire a stable flow of income. If we want to sell our typefaces overseas, we then have to compete with numerous foreign type foundries. If we then want to sell in Vietnam, the market is substantially smaller. We have expected this challenge from the start of our journey, but there were other problems that we came across along the way. One of such is the nature of selling typefaces; we are selling the license to the typeface and not the typeface itself. So it can be a challenge to come up with a license where the customer can use our typeface to the best of its ability. Understanding the purpose of each font in the market is another challenge. About these unexpected problems, we turned to stories from foundries worldwide and found out that they too have run into the same problems. However, one of their typefaces will shine

through the cracks and amass a certain popularity, reviving the whole foundry. In conclusion, it is impossible to predict the future. What we are able to do is to understand the market, and from there create an appropriate product.

Khai: In terms of design, there will be certain challenges. The currently published typefaces on TCA are my first designs. Looking back, I always think there are certain aspects of the type that I can do better. So a challenge always presents itself in the next face; how should I design it? There are certain requirements that a typeface has to abide by, and on top of that, the type has to exude taste. There have been times where I think to myself: is the 1-2 years of developing a typeface to then sell to only 10-20 people worth it? And at other times, there will be small wins along the way, and the Vietnamese market is definitely on the rise. To be fair, in the foreign scene, it is also really difficult to land a job as a type designer. A

Type design process rework

Initially I decided on using FontLab 8 for the typeface design work. However, the tool turned out to be incredibly hard to learn. As I was also struggling with other vector drawing tools, this was a really big jump that I have to make. On top of this, the tool requires payment. At first I was willing to pay if the tool was good, but since it proved to be not the case, I now have to look for other options.

Here I would like to look for open-source or free options. One that particularly caught my attention was Fontforge. What I get in terms of price I have to pay in popularity, however. While FontLab 8 was unpopular enough, this was even worse. However, one particular Youtube series has saved me.

I happen to stumble upon a teenager teaching me to use Fontforge (yes, I am humbled), and his explanation was very clear. A very neat thing about Fontforge (that I am sure is a thing in other typeface design software as well) is that I am able to import svg files. This means that I can do my letters in Adobe Illustrator, and then export them as .svg files, which are then imported into Fontforge to take care of spacing and other font-related things.

This was really good for me. It allowed me to use something that I have seen and used before, even though I am not good at Illustrator. This also means that I won't have to pay a dime in order to create the typeface. This was good.

Another thing that I have to rework is the number of characters that I have to do. Here I would like to make the magazine the main outcome, and the typeface will get reduced down to just a logotype. This means that I will only be doing the v, i, e, t, y, and p.

With the type design process set, and the test prints in hand, I am ready to present.

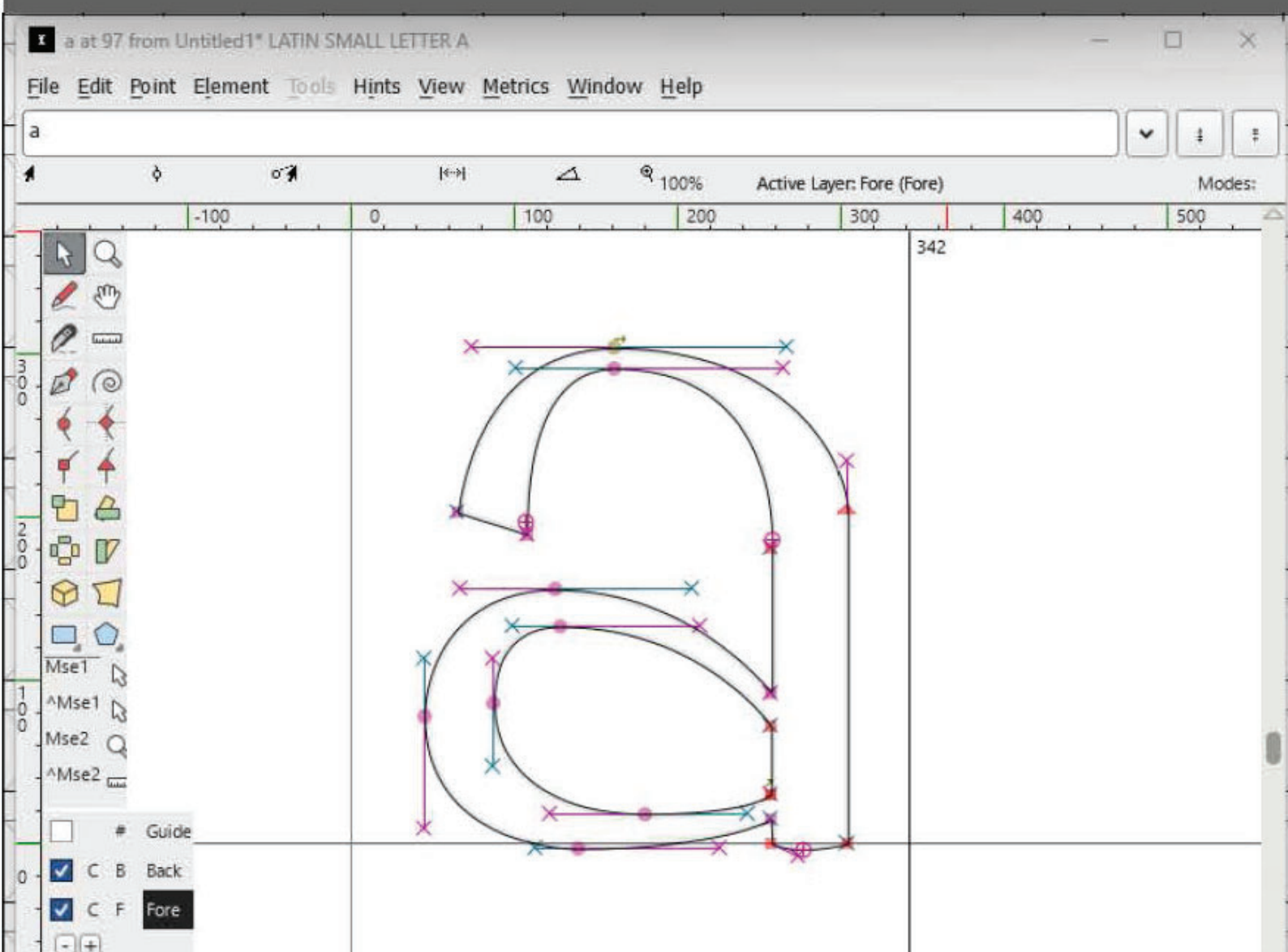

a

x-height

Baseline

Descender Line

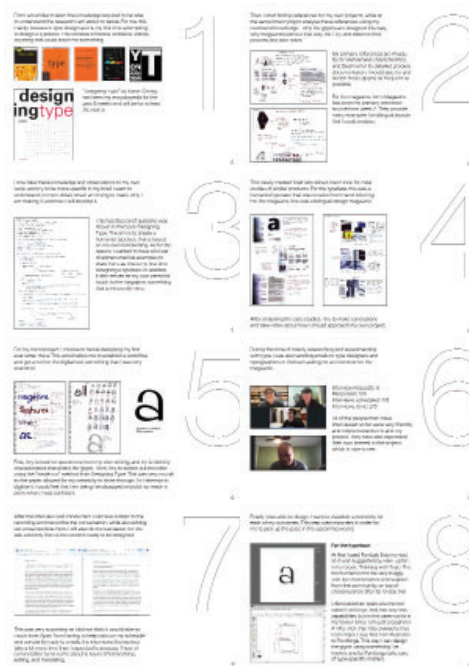

Interim Presentation

In the presentation I would like for my lecturers to get a glimpse of my research and design process. I achieve this by creating a series of steps that lay out my plan during the research weeks, much similar to how I have designed the content portion here. It is divided into 8 steps: general knowledge, research, brief specification, case studies, microproject, interviews, content processing, and experiment. This hopefully will give the lecturers a good overview of the process that I have done so far.

The lecturers were quite sad to hear that I will be dropping some of the outcomes. I think that this is expected, as I had the same reaction when Colm first brought some sense into the project. Here I insisted on my new outcomes, since I will be digging a hole for myself if I continued doing a full typeface, a website, and a magazine. This seems like three separate projects even. I want to stay on my ground here so that I don't have to overwork myself in the later. On the test prints, the magazine now feels a bit generic, and lacks the originality mentioned in the presentation. For the typeface, they were okay with my direction going forward with the logotype instead of the full typeface, as it is understood that

I cannot make a great outcome with just this much time. This means that I will be focusing on the magazine for the next part of my Capstone work.

>> To do next

First I would like to get all of the interviews going. I do have 2 that is going to happen this week, and 1 that I have to contact soon. Next, since I am switching to a magazine, the production quality will have to take a step up. I will conduct some quick research about binding and paper, and look into other magazines a bit more.

Interview: Nguyễn Trương

As Nguyễn could not come last Wednesday, we had to reschedule the meeting to this Wednesday in the morning. Again, he was very supportive towards the project, and shared, in depth, his work on Sans-phố. He also just graduated, so I can actually relate to his story a lot more. He also struggled with the software, and drew his glyphs in Illustrator. At least I'm doing something that someone else has done. I feel really connected and each of these interviews is such a boost to my spirit. Getting all of these encouragement is part of what makes me want to contribute to this community.

An unfortunate event happened where I forgot to record my session with Nguyễn. On the bright side, I realised this right after the meeting ended. I quickly try to jot down all of the key ideas that he mentioned, and then from there form full paragraphs. Luckily, I have mentioned in my email that they will get a chance to preview the content, in which he will hopefully correct any mistakes that I made in my memory. I'm glad that I was careful in my emails.

cung gặp khó khăn phần nào trong việc thuyết phục hội đồng duyệt ý tưởng của anh.

Bước đầu tiên sẽ luôn luôn là nghiên cứu. Anh bắt đầu bằng việc chụp các tấm biển hiệu cắt dán ở xung quanh khu vực nhà anh, sau đó cố gắng phân tích các con chữ cũng như cố gắng tìm ra một số điểm nổi bật để bộ chữ của mình có một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất. Điểm nổi bật nhất của các con chữ này chính là các đường cắt thô ráp, ít độ cong, hẹp về chiều ngang, và nét đậm. Một điểm rất hay mà anh nhìn ra ở các con chữ cắt dán chính là các tầng dấu sẽ nối liền với nhau. Khi cắt chữ, dấu ă với dấu sắc chẳng hạn, hai dấu sẽ được cắt trên cùng một đề-can hoặc dán chồng lên nhau. Đó là một đặc điểm rất hay mà anh đã nhận ra ở các biển hiệu.

Sau đó, ngoài các ví dụ thực tế, anh cũng lên mạng và tìm hiểu về các nguồn ở trên mạng. Anh tình cờ bắt gặp một video dạy cắt dán chữ cho một xe cà phê, và rất nhanh cũng đi mua giấy về và ngồi cắt theo. Khi được chính tay mình cắt ra con chữ thì anh nhận ra cũng rất giống với bài thủ công hồi nhỏ mình đã từng học, và con chữ cũng sử dụng nhưng đặc điểm cơ bản của thiết kế như dùng khung cho tỉ lệ. Cũng chính vào lúc này thì anh có thể thấy là việc cắt dán chữ là một việc rất local, là những con người Việt Nam cắt ra những con chữ Việt Nam. Tuy nét cắt là khác nhau nhưng có một đặc điểm rất riêng về những con chữ này, tạo nên một ngôn ngữ thiết kế rất độc lạ.

Anh tiếp tục tìm tòi ở các loại hình thông tin khác. Một cuốn sách mà anh rất thích chính là quyển *Designing Type* của Karen Cheng, cũng là một quyển sách mà anh nghĩ ai khi học thiết kế chữ cũng phải đọc qua. Tuy nhiên, một điều mà anh cần nhắc ở cuốn sách trong suốt quá trình làm bộ Sans-phổ chính là việc quyển sách chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin cho mình với tư cách là người thiết kế thôi; nó không phải là một bộ luật hay một tuyên ngôn của ngành thiết kế chữ, và mình hoàn toàn có thể phá cách, hoặc làm khác đi so với những gì được nói trong cuốn sách. Suy cho cùng thì bộ chữ là của mình và những thông tin mình thu thập được cũng sẽ chỉ đóng vai trò tham khảo.

Sau khi anh đã có những nguồn thông tin này rồi, anh sẽ bắt đầu đi vào công đoạn thiết kế. Quá trình thiết kế của anh bắt đầu bằng việc cắt các con chữ có tính đối xứng. Sau khi đã hoàn thành việc cắt các con chữ xong, anh sẽ cho lên máy. Ở thời điểm bắt đầu này thì anh làm cả bộ chữ hoàn toàn bằng Adobe Illustrator hết, và việc cho lên máy cũng khá là đơn giản, do đặc thù của mặt chữ. Tất nhiên, các mặt chữ vẫn sẽ cần phải liên kết với nhau và tạo ra một hệ thống. Có một cái anh muốn quay lại trong quá trình thiết kế chữ là ban đầu trong công đoạn lên ý tưởng anh có đề xuất làm dấu mảnh, tuy vậy đã bị từ chối vì hiện tại các phong chữ phong cách dấu mảnh cũng đã có nhiều ở trên thị trường rồi. Dù sẽ đẹp hơn về thị giác, tuy vậy độ ứng dụng sẽ giảm vì dấu mảnh khi nhìn ở xa sẽ khó nhận biết hơn. Đối với các phong chữ được dùng trên các biển hiệu cần ưu tiên tính readable (đọc) và tính nhận diện mặt chữ cái (legible), vì vậy phần dấu âm khá quan trọng và ảnh hưởng đến mạch đọc-hiểu nội dung, càng quan trọng hơn khi đặt ở các bối cảnh biển hiện trên đường, giao thông,...

Sau khi đã hoàn thành cả bộ chữ thì cũng nhận được phản hồi của thầy cô rằng muốn các con chữ có thể phá cách hơn để toát ra được tinh thần đường phố và câu chuyện của Sans-Phổ. Tuy vậy thì anh thấy nếu làm còn phá hơn nữa sẽ mất toàn bộ tính ứng dụng của bộ chữ, và anh không muốn thế. Mục tiêu của anh vẫn là sau có thể thực sự được nhìn thấy bộ chữ trên các biển hiệu, giống như những biển hiệu cắt dán bây giờ, chứ không phải là tuổi đời bộ chữ sẽ kết thúc cùng với đồ án tốt nghiệp. Đối với đồ án tốt nghiệp, đương nhiên thẩm mỹ là điều rất quan trọng. Tuy vậy với cá nhân anh, điều làm anh vui hơn cả chính là được nhìn thấy các con chữ của mình được ứng dụng trong bối cảnh thật, và có thể truyền tải được thông tin đến với khán giả.

Tuy vậy những phản hồi này anh cũng ghi lại và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp thì anh đã sửa gần như toàn bộ mặt chữ 2 lần. Sửa để sao cho bộ chữ đồng nhất hơn, cũng như sửa để sao cho bộ chữ có thể đúng với tinh thần mà mình muốn truyền tải hơn. Một phần lớn lí do cũng là ở chính mình; khi mình nhìn một mặt chữ quá lâu mình sẽ có một mong muốn thay đổi nó. Anh nghĩ điều này các bạn thiết kế khác chắc cũng sẽ gặp phải.

Interview: Dương Trần

Dương Trần is probably the one that I can talk to the most comfortably. I reached out to him on email, and he responded using his social media. It was odd, I guess, but I quickly got used to it. The meeting was postponed two times; once on last Sunday before the interim presentation, and once on Tuesday this week, on the presentation day. On Wednesday I finally get to meet him, and luckily he remembers me from last time at the Creative Short Talk. Yet again, while he is quite a reserved guy (which, most of the people that I have interviewed are), he is really eager to share about his own story, as well as his opinion on things related to the type design industry. For Duong, I was able to ask a lot of general questions that focuses more on the industry rather than himself, which was for me to get a glimpse onto the industry myself. While I am getting content for the magazine, these conversations are even more important for me personally. Not everything that a person said can be put on the magazine. I, however, have the whole recording, and the fact that we were able to have a conversation is already beneficial.

Print & Finish

To research on binding types, paper types, and anything that's related to print, I go back to the library. Here I stumble upon a book that's called Print and Finish by Gavin Ambrose and Paul Harris, which I thought was really helpful. All of the information that I think is relevant to the magazine I put it in my research sketchbook in order to refer to some of it later on. From the research, I think that I can deduce that I will be doing a perfect bind, which I think is pretty common amongst magazines.

Here I already have some questions about how the document should be formatted in order for it to be best printed at the print shop. I don't really have any experience regarding print; this is the first time that I'll be doing a multi-page design document, and so it will be also be my first time learning about binding and paper types.

For paper I already have some experience going to the paper merchant when I went with a person during their Capstone 2 project in the last semester. Hopefully I will be able to pay Lan Vi paper another visit.

BASICS

DESIGN

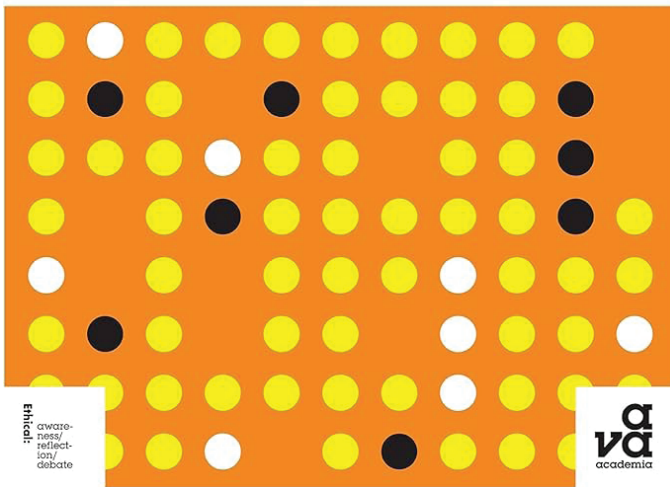
Gavin Ambrose
Paul Harris

C6

PRINT & FINISH

v the process of producing
printed material

v complete the manufacture or
decoration of printed material

Typeface design plan

Previously in the interim presentation, I mentioned that I would only be doing certain glyphs for the typeface. First, I would like to revise what these glyphs are. In addition to the glyphs essential for the logotype (e, i, p, t, v, y), I also need certain glyphs in order to do the spacing (n and o). The lowercase letters are also categorised by their shape, which, conveniently, I will have to do one of every group (except for the Diagonal-square letters). This should give me the experience needed for type design.

One thing that I have found out during research is that in order to design certain characters, it is best that you design other glyphs first. A good example of this is the letter p, which I need. To start creating the p from scratch is waste of effort, as the p and all of the round-square letters can be created from l and o, which should be the first two letters that get designed. In short, there is an order of the glyphs that one should design in order to optimise their process, and in order to get to some of the characters that I require, I will have to design other glyphs.

With this, I start to map out the path of least resistance, or the path that requires me to design the fewest number of glyphs without skipping any steps. This ensures that I follow a tried and tested process while I am producing the most important letters for the project:

o and l
p
n
e
i
t
v and y

FONTLAB NOTES - FONTFORGE ('cause it's free!)

- open Elements app panel (Right click on toolbar >> Elements)

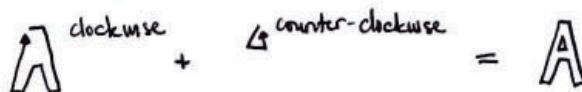
↳ like Illustrator layers.

- DRAW A CHARACTER CLOCKWISE!

↳ oftentimes characters have a hole clockwise first

↳ next counter-clockwise makes a cutout

if + then clockwise = fill

counter-clockwise = cutout

- METRICS. (testing)

↳ check spacing

- change spacing to by dragging sidelines.

- top & bottom lines defined em length

↳ Element → font info. → general → em size

- ~~Kerning~~ KERNING

font info → ~~elem~~ lookup → GPOS

type: pair position (kerning)

kern.

→ Add subtable

- use individual kerning pairs.

- ~~Ligature~~ LIGATURE

↳ new character (glyph)

encoding → add encoding

glyph → [first letter] - [last letter]

Ligatures → new lookup subtable → liga.

Element → build → composite glyph

Unlink reference

Element → overlap → remove overlap.

EXPORT

Check for errors.

Ctrl+A → Element → Validation

- Open paths
- Intersecting paths
- Outermost paths are clockwise

File → generate font

TrueType vs. OpenType

OpenType has more features.

→ .otf

IMPORT from ILLUSTRATOR

Artboard: 1000 x 1000 px.

setup baseline → guidelines.

x-height

ascenderline

Cap height

- only import 1 path → no stroke, only black fill

The o and l

The o and l represents the two most important features of a typeface: the vertical stroke and the round form. Here I have already achieved a headstart by creating the a from scratch, which was a very long process. The a will help me in designing these glyphs.

For the o, first I make a perfect circle, which I then made just a bit thinner to compensate for the eye. The circle also overshoots the x-height and the baseline just a hair for a similar reason. I then cut a similar hole in the inside of the o to make a counter. Because the axis of the a is a bit slanted, I want to conserve this design feature on other letters as well, especially the o. I basically just turn the counter shape a bit counter-clockwise until the axis matches with the a. This was just done by eye, with no measuring devices. I then change the points on the counter so that the thickest stroke is a bit larger than the vertical stroke on the a, and the thinnest stroke to a similar thickness to the a, just by looking.

The l was fairly easy to do with the a already in hand. I basically match the weight of the vertical stroke and elongate it to reach the ascender line. A slight change at the top will

hopefully give the letter that handwritten feel that I want. This feature is seen on the Frutiger t in my study; here I want to try and apply it to all vertical stroke endings to see what happens.

I want to do these measurements by eye because it saves time, puts the eye to the test, and conserve the nature of human randomness in type design in the past. Of course the letters will go through another phase of refining so I do not really worry about absolute precision at the moment; I just want to see the letters in its form.

Q

Q

Q

Q

Q

The p and b

The p is the first character that I will require for the logotype. The p is constructed from the two previous letters that I have created, which is the o and the l. The l now acts as the stem for the p and the o, with some modifications to the top connecting stroke to the stem, makes the bowl of the o.

Once the p was finished, it was fairly easy to create the b. While the b was not needed, I figured why not? All I had to do was move the stroke of the p upwards, and there I have the b.

p b

The n, h, and m

While the n and the o are not needed for the logotype, the n is vital in spacing between characters. The method described in *Designing Type* uses these two characters in order to determine all of the other characters' sidebearings. Therefore, the n should be designed.

The n is still similar to other characters in the last set, in that it is a vertical stroke connected to a round form. However, a key difference is that the counter is now defined by two vertical strokes instead of a bowl. Here the n still uses characteristics of the o and the l, with slight modifications. the slanted stroke ending on top of the n is less steep than its counterpart on the ascender line.

After the n is achieved, the h is easy to do. this was simply dragging the vertical stroke up to the ascender line.

I took the easy route on the m. Some letter m's actually decrease the size of the counter in order to make the letter a bit darker and also take up less horizontal space. However, duplicating the round form is fully acceptable, and that is what I did.

mnh

Second round of emails

With four interviews done, I now have 2 more to do. While Luu Chu has responded and tell me that they are on a working trip, Republish has not replied to me, unfortunately. This means that I should look for another person to email. Throughout the interviews, I have heard about Lam Bao a lot. I know him (of course!) but I didn't think of emailing him for an interview as I thought that he could be a little bit harder to reach. And at the time, I have already reached my limit of 6 people. Now that I have a slot open, I will shoot my shot.

First, Luu Chu responded with a meeting next week. Lam Bao also responded very quickly and also agreed to a meeting next week on Saturday. Since next week is another break, this is really convenient for me. For now, I have to finish my second draft of the magazine and get a type showcase of the glyphs that I have finished.

Hi Khôi,

Sorry anh reply hơi trễ. Tuần này anh rảnh từ thứ sáu đến CN, prefer buổi chiều từ 2pm-4pm. Em thấy ổn không? Nếu cần thì nhắn tin qua Facebook trao đổi với anh cho nhanh nhé.

Regards,
Lâm Bảo.

Co-Founder/Type Designer
Yellow Type Foundry.

[YTF Catalog SS24](#) is now available

(W): <https://yellowtype.com>

(M): hi@yellowtype.com

...

Chào Khôi,

Cho chúng mình xin lỗi vì phản hồi trễ với Khôi trong tuần này.

Về tuần sau chúng mình sẽ có các khoảng thời gian để Khôi có thể phỏng vấn được

Thứ Ba: 10:00 Sáng; 14:00 Chiều

Thứ Năm: 10:00 Sáng; 14:00 Chiều

Thứ Bảy: 10:00 Sáng

Chờ phản hồi từ Khôi,

Lưu Chữ

...

Type testing

With the glyphs I have in hand, I want to make a type specimen. I already have the o and the n, which enables me to do the spacing. The test include the text in different sizes, and some words that can be tested with the glyphs in hand.

A big thing that I have realised is that the leading and character size is all wrong. Comparing to other typefaces, mine is tiny. this is because other typefaces have a much larger x-height, and opt for a shorter ascender and descender line. Mine has a much longer ascender and descender line, which make the text look quite uneven. Leading becomes tricky when these measurements are that long. However, I guess in term of it being a typeface, it will do. I really can't redo every glyph, so I will keep this in mind to try for the next one.

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

abhlmnop

boba hallo mono pan llama panna nano bola pano
lab mana hola nanna app mama oppo moa lalo

boba hallo mono pan llama panna nano
bola pano lab mana hola nanna app

boba hallo mono pan llama
panna nano bola pano lab

Test draft #2

For this next draft before Christmas break, there are a couple of things that were in need of fixing. First, the margins were a bit too small. I circumvent this by increasing the outside margin from 13 to 16mm, top the same at 14mm, inside at 20mm, and to keep the proportions of the margins, taking away 2 lines at the bottom of the document to make the bottom margin 25.4mm. The document is now only 61 lines long. The font is also changed from 10 point to 9 point, as I think that the font is a bit too big.

Next, there should be more creativity in the pages. Here, I don't really have a good, solid point, but just to try and experiment more. I also try to experiment with layering on top of each other.

Next, I should try to differentiate between languages a little better. Here I try the method that I have seen from form Magazine: increasing the weight of one language. Here I put the English on bold.

Lastly, I try to have more consistency in sections. I try to have one grid for each section, which should help differentiating between each section.

>> Feedback

While the typeface is okay so far, the magazine still need quite some alterations.

First, I have to try and find out the content that people are interested in. From here, try and highlight content, and make it more digestible. Another thing that I need to work on are the captions. Captions need to be more discernible in the magazine, adding another layer of reading on top of the magazine. For this, I could try using arrows or manicures to help differentiate between normal text and credits. Another thing that can be changed is point sizes.

I would also have to consider the macro in addition to the micro. I need to talk about the format of the magazine editions. How would future editions look like? All in all, it is a magazine, and a magazine has to be continuous and long-lasting.

The q and d

The q is not a direct reflection of the p, and the reason has to do with the order of writing. For a digital sans-serif typeface, this can be the case. However, for a humanist typeface, the character of the human hand has to be preserved. While the p starts with the stroke, the q starts with the bowl. This small change in order means that the stroke weights change. In other words, it would be if the stroke shifts to the other side of the o, rather than flipping the whole letter p.

The d here is just as similar to the b; Once I have the q, its easy. Move the stroke upwards and there I have it. While the q and d is not needed, I just thought that it was easy enough for me to do. And since it didn't require much time, I thought I would give it a shot. At this point, I think that the whole lowercase alphabet is doable. I guess that is what I will do.

p q d

The u and r

Again, the u is not an upside-down n, and this has to do with the way we write. For the u, both the strokes are angled, to signify the stroke direction. In this case, it works very well with the rest of the system.

The r is a shortened n. However, there are a number of things that we need to consider. The main thing that I am trying to do is to shorten the character, since the counter is now open. shortening the character means that the character will appear darker, which is a compensation for the open counter. From the comparison, you can see that the terminal of the r is a lot closer than the shoulder of the n.

un n

Interview: Lưu Chũ

For Lưu Chũ, my PC camera has unfortunately broken down, so I had to resort to an audio record.

Huy was the representative of Luu Chu that came and have a share with me. Again, he was quite reserved in his manner, but he was very eager to share about his work. For Luu Chu, it was a lot about their personal work, as what they are doing is quite special. I had a lot of fun with Luu Chu, which I did not think I would, since Luu Chu is quite research-based. They have a way to make these research and document interesting, and it certainly works on me.

thời gian thì số lượng bài đăng càng ngày càng nhiều, tính đến bây giờ cũng khoảng 2000 rồi. Sau 2 năm với #thelosttypevietnam thì anh cũng nhận ra rằng cách tiếp cận ở thời điểm hiện tại cũng chỉ qua hình ảnh; mình muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, chẳng hạn như tại sao người ta lại chọn bố cục đó hay màu sắc đó. Từ đó thì mình bắt đầu tìm hiểu thêm qua sách vở và tư liệu để có thể biết sâu hơn, và dự án cũng chuyển sang một cái tên khác là Lưu Chữ. Hiện tại thì Lưu Chữ đang có ba thành viên. Anh [Huy] sẽ phụ trách chính về việc lưu trữ và nghiên cứu thông tin, còn hai thành viên còn lại là anh Đức Cao và chị Mai Thy sẽ nghiêng về phần thiết kế chữ.

Làm thế nào để Lưu Chữ có thể tìm được các ấn phẩm hay sách vở để có thể viết ra được các bài phân tích về thiết kế ngày xưa?

Trong quá trình tìm kiếm các tư liệu thì 50% là bọn anh tự đi tìm, còn 50% còn lại là nó tự tìm đến bọn anh. Thực sự mình cũng không biết là nó ở đâu, vì những quyển sách này tồn tại rải rác ở các hiệu sách cũ. Thường thì khi bọn anh tìm được quyển sách đầu tiên thì sẽ tìm được những quyển sách liên quan tiếp theo. Mình sẽ cầm quyển sách đó đi đến các hiệu sách và hỏi tìm các đầu sách khác cũng về chủ đề này, và những người chủ hiệu sách khi họ thấy vậy thì họ cũng sẽ hỗ trợ mình. Hầu hết những dữ liệu này bọn anh đều phải tự ra ngoài và đi tìm, còn nếu lên mạng tra thì sẽ không ra. Ngoài ra thì các đầu sách cũng đến từ các mối quan hệ cá nhân khá là nhiều. Khi bọn anh nói với người thân là đang có một hoạt động như vậy thì mọi người cũng nhận ra là nhà mình có sách này sách kia, và cũng nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ. Nói tóm lại thì phần lớn cũng là nhờ duyên và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh rất nhiều.

Được biết ngoài kho lưu trữ online thì Lưu Chữ cũng có một thư viện vật lý tại Sài Gòn. Thư viện cũng là kho lưu trữ đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực thiết kế. Dự án có thu hút được nhiều sự quan tâm không?

Thực ra thì nó cũng chỉ là một cái tên thôi, chứ thư viện cũng không phải là một dự án quy mô lớn hay đại diện cho thiết kế Việt Nam hay gì cả. Dự án thư viện vật lý được triển khai với mong muốn cho những cá nhân quan tâm có thể đến và trao đổi trực tiếp cũng như được nhìn các ấn phẩm trực tiếp. Khi thư viện mở ra thì rất may mắn là không chỉ các bạn ở Việt Nam mà cả các bạn du học sinh cũng như sinh viên ở nước khác đến thăm cũng rất quan tâm và dành thời gian qua thăm thư viện của Lưu Chữ. Khi mình có thời gian ngồi để nói chuyện trao đổi trực tiếp thì đương nhiên cái thông tin mình nhận được lại nó cũng rất là bổ ích. Hiện thư viện cũng đang chỉ mở 3 ngày trong tuần, và tiếp tối đa là 6 người thôi. Một cái có lẽ bọn anh mong muốn có thể nhìn thấy nhiều hơn là các câu hỏi. Thường thì các câu hỏi sẽ đến từ các tổ chức nước ngoài hơn, còn anh thấy các bạn ở Việt Nam có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng với hình thức trao đổi này. Mong rằng trong thời gian tới bọn anh sẽ nhận được nhiều câu hỏi hơn từ phía người xem.

Hiện Lưu Chữ cũng đang phát triển một bộ chữ có tên là Phong Chung. Không biết rằng việc lưu trữ dữ liệu có ảnh hưởng gì tới quá trình thiết kế chữ của Lưu Chữ không?

Đối với Lưu Chữ thì việc làm phong chữ sẽ liên quan nhiều đến phục chế hơn. Phục chế đối với tụi anh là tìm hiểu về bối cảnh của phong chữ của quá khứ, hiểu về phong chữ đó, và từ đó cải biến để phù hợp với bối cảnh hiện tại, sao cho bộ chữ không còn những hạn chế của hồi xưa nữa. Tụi anh sẽ tiếp cận thiết kế một phong chữ theo dạng như vậy hơn. Một cái trăn trở nữa mà tụi anh muốn thực hiện chính là tập trung vào thiết kế phong chữ nội dung. Hiện giờ thì thiết kế chữ vẫn đang là một ngành được đào tạo ở quốc tế nhiều hơn, và ở Việt Nam thì cũng chưa có hẳn một chương trình học về thiết kế chữ. Các bạn ở Việt Nam có niềm yêu thích với thiết kế chữ hiện hầu hết cũng xuất phát từ việc tự học, và mọi người thường dừng lại ở việc thiết kế phong chữ tiêu đề. Một bộ phong dùng cho nội dung thường sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nghiên cứu hơn, thường sẽ là 2 năm cho bản đầu tiên. Quá trình làm cũng yêu cầu phải thử nghiệm rất nhiều, và bọn anh cũng thận trọng trong việc phát triển bộ chữ.

Interview: Lâm Bảo

Lâm Bảo is the last person that I get to interview. Honestly, he was not on my initial list; how wrong I was. He was by far the most energetic type designer that I get the chance to talk to. He was very eager to share, designer to designer, and was also open to his work, both released and pending. He also go deep into his work and his process in these jobs. This was very crucial as I know him through these big jobs like Be Vietnam and Vinamilk, and I believe other people have also heard of him in the same way. Hopefully the content will then connect a bit better to the audience.

With the last interview done, I now go into the transcription and translation process. the rest of the week in spent processing all of the content so that it can be ready for the design stage.

lượng. Một ưu điểm khác trong việc có một bộ chữ riêng là công ty nắm toàn quyền kiểm soát về bộ chữ; việc này tạo điều kiện cho các bạn thiết kế của công ty có thể điều chỉnh các con chữ sao cho hợp lý. Đến sau này thì mọi người trong đội mới nhận ra là có lẽ bộ chữ có thể trở thành một dự án nguồn mở. Và bọn anh cũng quyết định làm việc cùng với kỹ sư bên Google và cho ra mắt bộ chữ trên Google Fonts, với suy nghĩ là mình đã đóng góp được một cái gì đó cho nước nhà thôi. Sau đó tới năm 2021, là sau hai năm, thì rất bất ngờ là bộ chữ đã có 1 tỷ lượt dùng! Thực sự đến bây giờ cảm giác đấy vẫn rất là khó tin, rằng bộ chữ lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Việc này đã truyền động lực cho anh kết nối lại với BeGroup và cải tiến cũng như mở rộng bộ chữ Be Vietnam để cho ra mắt Be Vietnam Pro. Từ năm 2021 tới nay là 3 năm rồi, và hiện tại thì bộ Be Vietnam Pro đã có 5 tỷ lượt dùng. Thực sự khi nhìn lại thì anh rất biết ơn, và sẽ không có anh hôm nay nếu như không có bộ chữ đó. Bộ chữ đóng vai trò là một tài sản tinh thần cho anh, luôn thúc đẩy anh để có thể những sản phẩm lớn hơn sau này.

Quá trình thiết kế chữ của anh là gì?

Suy nghĩ của anh về quá trình thiết kế chữ là nó không bao giờ kết thúc, giống như họa sĩ vẽ tranh vậy: họ vẽ một xúu rồi để đấy và sau một khoảng thời gian thì quay lại và tiếp tục. Anh nghĩ với các bộ chữ cũng như vậy.

Với anh thì anh sẽ chia ra làm 2 loại: Thiết kế chữ cho mình và thiết kế chữ cho người khác. Đối với thiết kế cho người khác thì quá trình khá trực quan, anh có thể lấy Vinamilk ra làm ví dụ. Đầu tiên thì anh sẽ nhận một bản tóm tắt ý tưởng và từ đó sẽ vẽ ra một số chữ hay từ ngữ (sữa tươi, sữa bò,...) rất nhanh cho khách hàng có thể nắm được ý đồ của bộ chữ. Từ các bản phác này khách hàng sẽ chọn ra các ý tưởng phù hợp và sau đó sẽ phát triển thành một bộ chữ có đầy đủ 52 ký tự. Khi có được bộ chữ rồi, bọn anh sẽ đưa cho bên thiết kế thương hiệu để họ có thể thử một số các thành phẩm, như poster, bao bì, website. Các thành phẩm này sẽ được mang lên để trình bày với khách hàng. Khi khách hàng đã đồng ý với một bộ chữ cũng như hướng đi về thiết kế thương hiệu rồi thì anh sẽ tập trung vào tu sửa các kí tự có sẵn cũng như mở rộng bộ chữ, thêm dấu, số, cùng các kí tự cần thiết khác. Tu sửa các lần sẽ đi kèm với thử nghiệm trên các loại hình thiết kế khác nhau, trên web cũng như in ấn, và ở các khổ và tỉ lệ lớn hơn. Sau toàn bộ quá trình này thì anh sẽ ra được một bộ chữ hoàn thiện để bàn giao cho ban thiết kế nội bộ của Vinamilk. Tuy vậy thì trong quá trình sử dụng bộ chữ sẽ sinh ra các lỗi, và khi đó thì anh sẽ bảo hành cho họ. Và đó là lý do tại sao anh nói rằng quá trình thiết kế chữ là không có hồi kết; càng dùng sẽ càng tạo ra những nhu cầu mới cho bộ chữ.

Đối với thiết kế chữ cho mình (xưởng chữ) để bán phông chữ, thì quá trình sẽ khác một chút. Về mặt ý tưởng sẽ ngẫu nhiên hơn rất nhiều: lướt mạng xã hội hay sách báo gì đó, thấy cái gì đó hay, lưu lại, và một ngày đẹp trời lòi ra làm chẳng hạn. Một lí do khác cho việc thiết kế một bộ chữ là để thỏa mãn chính nhu cầu của mình. Ngoài thiết kế chữ thì anh cũng làm thiết kế đồ họa nữa, và trong quá trình thiết kế đôi khi anh sẽ cần một bộ chữ nhất định, vậy thì mình làm luôn. Sau khi có đủ cảm hứng và nguyên liệu để thực hiện rồi thì sẽ bắt đầu vẽ phác các con chữ ra. Khi đã ưng ý rồi thì sẽ cho lên máy. Phần thiết kế này cũng giống với thiết kế cho khách hàng thôi, nhưng thường sẽ hên xui; đôi khi là vài tháng, có lúc là vài năm. Mặt xấu của việc làm ra cho mình là nó không có hạn, và vì thế nên từ ban đầu anh sẽ muốn làm rất rõ về mặt ý tưởng của một bộ chữ. Thường khi làm ý tưởng không chuẩn, làm xong 3-4 năm, sau đó lại phải đập đi hết và làm lại, rất phí. Sau quá trình thiết kế rồi anh sẽ đưa sang công đoạn lập trình cho bộ chữ, và lại tiếp tục quay lại ban đầu để thiết kế ra bộ chữ tiếp theo. Khi đã có đủ số lượng bộ chữ rồi thì anh sẽ cho ra mắt tuyển tập, dạng như một album âm nhạc vậy.

Anh bắt đầu thiết kế chữ như thế nào?

Anh bắt đầu là thiết kế sản phẩm, web và UI/UX. Hồi 2017 thì anh có đi học một lớp thiết kế đồ họa và được nhồi rất nhiều kiến thức về đồ họa dàn chữ và thiết kế chữ. Trong khi học thì anh có được cho xem seri Abstract trên Netflix, và trong đó có một tập về Paula Scher. Lần đầu tiên anh được xem Paula Scher giải thích về cấu trúc con chữ và cách chơi với những con chữ thực sự là nổ não, và từ đó đã khai sáng anh để theo đuổi thiết kế đồ họa và từ đó là thiết kế chữ. Đến 2018 thì anh có thử sức làm một bộ chữ đầu tay, Monarch Display. Anh làm thử và sau đó cũng cho lên Behance và cho mọi người sử dụng miễn phí. Cảm giác mà anh gõ phím abc ở trên bàn phím mà nó xuất hiện ra chữ abc mình thiết kế ở trên máy tính thì thực sự đúng là phép màu luôn. Và việc sản phẩm cũng được đón nhận làm anh cũng rất vui và tiếp động lực cho anh làm các bộ chữ tiếp theo. Và từ đó thì anh cứ tiếp tục vừa làm vừa học, và cuối năm 2018 thì anh gia nhập Be Group, và bắt đầu làm Be Vietnam luôn. Sang đến năm 2019 thì anh có

The i, j, e, and c

This next few days I want to dedicate to finishing the typeface. I think that the process is not very long, and I already have a method of working.

The next two characters in line are i and j. While i should be easy enough, j is quite tricky. The descender of the j can be treated in many different ways. For me, however, I choose to imitate the stroke ending of the c, opting for a smooth off finish, rather than a big terminal similar to the a.

The next pair is e and c. The humanist e has a very special feature - a slanted eye. Here, I make sure to include this detail in the typeface. the weight of the curve form is shifted lower to the bottom half of the e, in order to balance out the shape as the eye makes it heavy on the top. For the c, the two terminals are different. The upper terminal shares the same style with the a, while the lower one shares with the e. For the c, the whole character needs to be a bit narrower, as its counter is very opened in comparison to other characters. This is to make c appear as equal in darkness when being put next to other letters (which is all the time!).

ec

e

o

ij

The s, g, t, and f

This day is reserved for special characters. The s is considered the hardest glyph in the Latin alphabet, I have to agree. Here, I follow the method described in *Designing Type*, which is to draw an s using two stacking circles, then smoothing out the curve. The s is also a bit slanted backwards, which terminals that should match the a on both ends.

The g is supposed to be the most beautiful character in the Roman alphabet. As a result, it is also one of the trickier glyphs. Here I once again take an easy way out by design the one-story g instead of the double story one. However, I do have two forms of the g - one that is common, and one that follows my handwriting.

The t and f are the only lowercase letters with a crossbar. The t is special because it raises halfway towards the ascender line. Here I make it the same height as the tittle. For the f, here I make the arch all the way down, and also the crossbars are longer to the right to account for spacing.

s

gg

f

ti

The v, w, y, x, k, and z

These 6 letters are the diagonal forms in the Latin alphabet, and are usually the last to be designed.

The v and w is the first, with the w being double the v, much similar to the n and m.

The y can be made from the v. The stroke ending here attempts to match that of the a.

The x can be quite weird. One thing to note is that the thinner stroke is not one smooth strike through. This has to do with optical compensation.

The z and the k are called square-diagonals, and they are usually the last to be designed.

With this, the typeface actually consists of all the 26 glyphs in the Latin alphabet. The spacing of the letters are now improved from last time, with much tighter spacing as the characters appear quite light.

v

w

y

x

k

z

Test print #3

As the typeface is done, the only thing left to worry about is now the magazine. First, I want to layout the content.

I aim to divide the magazine into 3 parts, much similar to a magazine skeleton: Front of Book, Feature Well, and a Back of Book. The Front of Book will address some of the challenges that type design is facing in Vietnam. The feature well talks about responses, what people have done in response to these challenges. And lastly, The back of book features some easy to digest information.

The most important and the longest part is definitely the feature well. Here I try to finish the first two sections in order to have a feedback session on Tuesday next week.

>> Feedback

The magazine does not get received well. The layouts are too all over the place, and that the consistency is basically non-existent. This was quite hard to hear, as I really don't have much time left. However, I do think that a change has to happen. I will try my best to fix everything.

Paper test

This final file turned test print still proved to be quite useful in paper testing. Unfortunately, there were no matte paper that was lower than 230gsm. This means that I have to go with a satin paper - still a bit glossy, but much less still. The two weights that they have are 150gsm and 115gsm. Sadly, one is a bit too thick for my liking, while the other one is a bit too thin. Here the document comes in handy: 64 pages of A4 can be used to test the paper. The first 32 pages are printed using 150gsm paper, and the remaining 32 pages are printed using 115gsm paper. This is also my way of contacting with the print shop and seeing how they work, so that I can talk better in the next time when I am printing my actual work.

Fixes

While the print is happening, I come back to fix everything in the magazine. Basically, what I try to do is rework some of the grids - the 2-column grid is not working as the line length is too long.

Here I come up with the 3-5-5 system that is really handy for a number of reasons. The first is that the mean column now appears less throw. Second, the special column in the friend list jumps around, creating 3 different grids from just one combination.

I then focus on keeping the layout to the shape of the page throughout a section. The first page that introduces a person also works a preview of the grid that is currently in play.

Lastly, the magazine will use 150gsm paper. While it is a bit heavy and thick, I do prefer it over the 115gsm. Sadly there are no 130gsm; if there was I would have probably bought it.

Citations

Cheng, Karen. Designing Type. Second Edition. October 20, 2020.
Lupton, Ellen. Thinking with Type. Second Edition. November 3, 2010.
Osterer, Heidrun, Stamm, Philipp. Adrian Frutiger - Typefaces: Complete Works. May 24, 2008
Muller-Brockmann, Josef. Grid Systems In Graphic Design. 1981.
Ruder, Emil. Typographie. 1967.
Ambrose, Gavin, Harris, Paul. Basics Design: Print and Finish. October 2006.

SAMPLE

Thế Cơ À Type Foundry

Thế Cơ À là sự kết hợp của hai designer - Khai và Hoàn. Khai đóng vai trò thiết kế chữ trong TCA và hiện tại đang theo học chương trình ANRT tại Nancy, Pháp. Hoàn hiện đang là graphic designer và đảm nhiệm thiết kế showcase cho các typeface của TCA, và nhiều hơn thế nữa. Viettype đã có dịp được nói chuyện cùng hai người về quá trình thiết kế chữ cũng như chạy một xưởng chữ.

Thecoa is a combination of two designers - Khai and Hoan. Khai is the type designer of TCA and is currently enrolled in ANRT in Nancy, France. Hoan is the graphic designer and is responsible for creating showcases for the typefaces of TCA, among many other things. Viettype had a chance to talk to these designers about their journey in type design and typography as well as running a type foundry.

Các phong chữ/Typefaces:

TCA Thecoa

TCA Minhon

TCA Xinee

Em được biết hai anh tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, và sau đó đã rẽ hướng sang thiết kế và cụ thể là thiết kế chữ. Quá trình chuyển giao này diễn ra như thế nào?

Khai: Anh với Hoàn đều học cùng trường đại học và quen nhau thông qua việc làm ban nội dung cho CLB tiếng Anh của trường. Thực ra ban không có liên quan gì đến thiết kế nhưng trong lúc làm thì hai người rất quan tâm đến thiết kế truyền thông sự kiện của CLB. Ngoài ra trong năm nhất, năm hai anh cũng có hứng thú rồi, và có đi học một số khóa học của ColorMe. Đến đầu năm 3 thì anh cảm thấy không thích chuyên ngành chính của mình lắm, và từ đó anh học song song, ban ngày ở trên trường, và tối anh sẽ đi học ở Monster Lab. Ở đây anh được tiếp xúc với font qua lớp Typography và Lịch sử Thiết kế Đồ Họa, cũng là hai môn anh thích nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh cũng không đi làm luôn mà bắt đầu ngồi làm font. Và sau 1 năm thì anh cũng tìm kiếm được cơ hội đi du học.

Hoàn: Anh đi thực tập rất sớm (đầu năm 2), và làm một vị trí trợ lý nói chung. Tuy nhiên khi làm thì chị sếp của anh lại đột ngột nghỉ, nên buộc anh phải đổi sang một ban ngành khác. Ở tình huống đó anh đã chọn Marketing, và sau đó làm Marketing trong vòng khoảng 3 năm. Đến công việc Marketing cuối cùng thì anh mới nhận ra là anh không hợp với cái ngành nghề này lắm. Tuy nhiên một thứ anh nhận ra trong lúc làm là anh rất thích làm graphic, và cũng có một sở thích graphic từ cấp 3 rồi. Nên trong mấy tháng cuối làm công việc đấy thì cũng học song song về graphic, và trong quá trình đấy sẽ hỏi anh Khai. Đến một thời điểm thì anh Khai có mời anh vào làm một vị trí tại Thế Cơ À là Graphic designer, còn anh Khai sẽ là người thiết kế chữ chính.

You were both economics graduates and only switched to design afterwards. How did this transition pan out?

Khai: Hoan and I studied at the same university and met each other at the school's English club. During our time with the club we were interested in creating graphics for the club's content and events. Also during the first two years at university, I have already developed a particular interest for design, and took up a few courses at ColorMe. At the start of my third year, I no longer had an interest in my major at the time, and decided to study design outside at Monster Lab as well as finishing up my major. It was at this place that I got to experience typography through their classes, Typography and History of Graphic Design, which were also my favourites. After graduating, I decided to start making typefaces and after a year, I got a chance to study typography abroad.

Hoan: For me, I started working quite early, around my second year, as a generalist. However, my boss at the time had an abrupt leave, which required me to switch to another branch within the company. At the time, I chose Marketing, and stuck with it for about 3 years. It was not until my last marketing job that I realised that I am not very suitable for the career. However, one thing that did catch my attention during my time working was graphic design, and I also have had an interest in graphic design since high school. As a result, during my last months working at the job, I also took up design on the side, and I am lucky to have Khai as sort of my mentor. At one point, Khai asked me to be the graphic designer at TCA, and Khai will be the type designer.

Th-I
Tha
Cơ So
???

S
t
Thế
A

Cách tiếp cận của anh với thiết kế chữ như thế nào? Anh bắt đầu quá trình tìm hiểu về chữ như thế nào?

Khải: Trước khi anh học thiết kế thì anh cũng đã có ý định theo UI/UX, và trong UI/UX thì anh có được học qua về Functional design. Sau đó khi mà anh đổi qua Typography thì hoạt đầu anh tưởng là rất khó, nhưng sau đó thì anh nhận ra là về mặt tư duy thiết kế, hay hệ thống, cũng khá là giống nhau. Tuy nhiên một cái thử thách mà anh thấy đó là vì mình nhìn thấy và sử dụng font hàng ngày, nên khi mình thiết kế ra một bộ chữ thì rất khó để có thể nhìn các con chữ như các hình khối mà không phải là chữ nghĩa. Để mà anh đến được cái mốc đó thì chắc chắn là sẽ phải đọc rất nhiều sách, và về kĩ thuật thì về cơ bản anh tự tìm hiểu. Để bắt đầu thì anh đã bắt đầu bằng việc đọc cuốn Designing Type của Karen Cheng, để học được cách quan sát và phân tích những con chữ, từ đó có thể bắt đầu quá trình làm. Trong giai đoạn đầu tiên thì anh sẽ nhấn ở trên các forums (@typecritscrew), và cũng gửi các bộ chữ của mình lên các diễn đàn để những designer khác có thể nhìn và nhận xét bộ chữ của mình.

Về thiết kế chữ tại Việt Nam:

Khải: Anh thấy ở Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ muốn học thiết kế chữ nhé! Có lẽ là vì:

phần mềm dễ dùng hơn
nhiều nguồn thông tin hơn
thế hệ mới biết tiếng Anh nhiều hơn

Hiện tại cũng đã bắt đầu có những sân chơi nhất định tại Việt Nam rồi.

What is your initial approach to type design? How did you start your journey on type design?

Khai: Before studying design, I had planned to take a career in UI/UX, and during that time I have learnt about Functional Design. After I made the switch to type, I was quite overwhelmed at first, but I then soon realised that in terms of design thinking, they are quite similar. A unique challenge, however, is that when creating a typeface, it is hard to consider the letters and characters, void of their meaning and existing only as glyphs. To reach that point, I had to read a lot of books, and do my own research on the techniques of type design. I started with Designing Type by Karen Cheng, to learn how to observe type and then analyse it. From then, I start creating characters, and then typefaces. Initially I was very active on forums worldwide, uploading my typefaces so that other type designers can critique my design.

About type design in Vietnam:

I think that in Vietnam there are many people who are interested in type design. I think this is because:

the softwares are much easier
information is much more accessible
English is less of a challenge for new generations

And there have been studios and designers in Vietnam that work specifically in type design.

Về việc làm xưởng chữ:

Hoàn: Thực sự hiện tại bọn anh chỉ đang sản xuất các bộ chữ và đăng lên thôi, chữ để tạo ra một nguồn thu bền vững thì chắc chắn là chưa. Nếu muốn bán ở nước ngoài thì sẽ phải cạnh tranh với các xưởng chữ nước ngoài, còn khi bán ở Việt Nam thì thị trường hiện tại còn nhiều rào cản. Khó khăn này bọn anh cũng đã đoán được trước rồi, tuy nhiên có một vài thử thách mà bọn anh cũng không ngờ tới. Một trong số đó là bản chất của việc bán font là bán quyền sử dụng font chữ không hẳn là bán những con chữ, vậy làm thế nào để mình tạo ra được một cái giấy phép có thể giúp khách hàng tận dụng tối đa bộ chữ của mình cũng rất khó. Ngoài ra, việc hiểu rõ được mục đích của từng bộ chữ mình sản xuất ra cũng là một thử thách. Về các khó khăn này thì bọn anh có đọc các câu chuyện của các xưởng chữ nước ngoài, và họ cũng gặp các vấn đề tương tự, nhưng đến một lúc sẽ có một bộ chữ bán rất chạy và từ đó hồi sinh cả xưởng chữ. Nên những cái này rất khó để có thể đoán trước được. Mình cần hiểu

được thứ thị trường cần và từ đó tạo ra một sản phẩm phù hợp. Khai: Về mặt thiết kế chữ thì cũng sẽ có khó khăn riêng. Các sản phẩm hiện đang bán ở trên TCA là các sản phẩm đầu tay của anh. Giờ nhìn lại thì mình luôn nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy nên một thử thách lớn luôn là định hướng cho thứ tiếp theo; mình sẽ thiết kế như thế nào? Và nếu muốn bán được bộ chữ thì sẽ phải có một số chỉ tiêu nhất định, và đặc biệt là phải có “gu”.. Thịnh thoảng anh cũng sẽ trăn trở rằng liệu dành ra 1-2 năm để sản xuất ra một bộ chữ, rồi sau đó bán cho 10-20 người, liệu có đáng không? Tuy vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những niềm vui nhỏ, và thị trường Việt Nam chắc chắn cũng đang trên đường tăng trưởng rồi. Để mà nói thì ở thị trường nước ngoài cũng gặp một vấn đề tương tự; tìm việc ở môi trường nước ngoài cũng rất là khó. Một xưởng chữ cùng lắm cũng chỉ 5 người thôi.

About operating a Foundry:

Hoan: To be honest, right now we are only producing and publishing the typefaces. It is a long road to be able to acquire a stable flow of income. If we want to sell our typefaces overseas, we then have to compete with numerous foreign type foundries. If we then want to sell in Vietnam, the market is substantially smaller. We have expected this challenge from the start of our journey, but there were other problems that we came across along the way. One of such is the nature of selling typefaces; we are selling the license to the typeface and not the typeface itself. So it can be a challenge to come up with a license where the customer can use our typeface to the best of its ability. Understanding the purpose of each font in the market is another challenge. About these unexpected problems, we turned to stories from foundries worldwide and found out that they too have run into the same problems. However, one of their typefaces will shine through the cracks and amass

a certain popularity, reviving the whole foundry. In conclusion, it is impossible to predict the future. What we are able to do is to understand the market, and from there create an appropriate product.

Khai: In terms of design, there will be certain challenges. The currently published typefaces on TCA are my first designs. Looking back, I always think there are certain aspects of the type that I can do better. So a challenge always presents itself in the next face; how should I design it? There are certain requirements that a typeface has to abide by, and on top of that, the type has to exude taste. There have been times where I think to myself: is the 1-2 years of developing a typeface to then sell to only 10-20 people worth it? And at other times, there will be small wins along the way, and the Vietnamese market is definitely on the rise. To be fair, in the foreign scene, it is also really difficult to land a job as a type designer. A foundry can have a maximum of only about 5 designers.

TCA Thecoa

ăâbcdđeêfghijklmnoôơpqrst

uuvvwxyz

ĂÂÂBCDĐEÊF GHIJKLMNOÔƠ

PQRSTUƯVWXYZ

1234567890

Đối với Việtype, bộ chữ TCA Thecoa có lẽ là bộ chữ bắt mắt nhất của xưởng. Bộ chữ có phong cách chân bo tròn cùng các con chữ hơi “méo” so với bình thường, chẳng hạn như chữ e, f, và j. Các con chữ rất đậm và nổi bật, và mang trong mình một chất gì đó... ăn uống?

For Viettype, TCA Thecoa has to be the most eye-catching typeface of the foundry. The typeface has rounded serifs with slightly “tweaked” characters like e, f and j. The glyphs are quite dark and flamboyant, and has a certain... food and beverage feel?

Quy trình thiết kế của anh là gì?

Hoàn: Trước đây thì anh Khải sẽ thiết kế hoàn thiện bộ chữ trước, và sau đó đưa cả bộ chữ cho anh cùng brief (TA, mục tiêu, ngành hàng, v.v.). Từ đó hai người sẽ lên một cái moodboard để anh Hoàn làm showcase.

Tuy nhiên khi anh [Khải] làm các bộ chữ đầu tiên thì anh cũng chỉ quan tâm đến tạo hình thôi. Kiểu anh thấy cái hình khối này đẹp, độc, và lạ thì anh làm. Giờ đối với các bộ chữ đang được sản xuất thì anh tập trung nhiều vào tinh thần của bộ chữ hơn, từ đó đưa ra các quyết định về thẩm mỹ. Vì vậy nên quá trình thiết kế sẽ thay đổi: anh và anh Hoàn sẽ làm việc song song, và thử nghiệm bộ chữ trong khi đang thiết kế luôn. Anh thấy việc này thì giúp ích cho

cả hai, và giúp cả hai hiểu được tinh thần của bộ chữ từ đầu luôn.

Để tóm tắt:

Định hướng thẩm mỹ

Các ví dụ

Chữ đầu tiên

Testing hàng ngày

Các chữ tiếp theo

...

Bài toán tiếp theo mà bọn anh muốn giải quyết là hiểu được góc nhìn của các graphic designer. Khi làm type thì nó vẫn là các con chữ đó thôi, nhưng các graphic designer thường sẽ muốn một cái gì đó từ các bộ chữ. Bọn anh hiện đang cố gắng thử nghiệm rất nhiều trên các loại hình thiết kế các nhau để cố gắng thể hiện được cái tinh thần của bộ chữ.

Xưởng chữ Thế Cơ À

Thecoa Type Foundry

TCA Minhon Display

ăâbcdđeêfghijklmnoôopqrstuvwxyz

ĂÂÂBCDĐÊÊFGHIJKLMNOÔÔỚPQRSTUUVWXY

Z 1234567890

What is your design process?

Hoan: In the past, Khai would finish the whole typeface first, and present the typeface together with a brief to me. We will then set up a moodboard for me to then do the type showcase.

Khai: However, when I worked on my first typefaces, the thing that I cared about the most was the aesthetics. I would come up with unique, original shapes and forms and develop on that. Now, with the typefaces that are being developed, I tend to focus more on the spirit of the typeface, and from there decide on the aesthetics. As a result, our design process has changed: Hoan and I will work simultaneously, and a lot more testing will be done by both of us. I think that this helps both me

and Hoan, and help us understand each other's opinion on the typeface a bit more.

In short:

The aesthetic spirit

References

First letters

Daily Testing

Next Letters

...

The next question that we are trying to answer in our process is to be able to understand the perspective of the designer. When using a certain typeface, the designer often has in mind a certain expectation. We now incorporate a lot more testing in development to make sure that the spirit of the typeface shines through as intended.

Ví dụ: TCA Minhon

Hoàn: Bộ TCA Minhon đại diện cho chủ nghĩa tiêu dùng. Nghe buồn cười đúng không? Nhưng lúc đấy mạch tư duy của bọn anh là TCA Minhon là font condensed, và nó rất phù hợp để có thể cho rất nhiều thông tin vào một khoảng giới hạn. Từ đấy bọn anh nghĩ đến những thiết kế hàng ngày như là hóa đơn, biển chỉ dẫn, biển hiệu, v.v. Từ đó nữa mình lại nghĩ đến màu sắc, màu sắc của những thứ đó như thế nào? Thì khi in ấn mình chú ý sao cho màu sắc cũng thể hiện được cái tinh thần đó: màu vàng, đỏ thì chói, xanh thì lơ lơ vì mình không in được màu xanh, kiểu vậy. Sau đó phần nội dung cũng phản ánh được những tiêu chí đó: khuyến mãi, hóa đơn, tem phiếu, chỉ dẫn, v.v. Vậy thì mình sẽ cố gắng chọn ra một cái tinh thần, lối sống, và từ đó tạo ra một cái thiết kế để phản ánh tinh thần đó, và song song với việc thể hiện được nét đẹp của bộ chữ.

Case study: TCA Minhon

Hoan: So TCA Minhon is our take at consumerism. Sounds ridiculous right? But our thought process at the time was: TCA Minhon is a condensed typeface, which is suitable for jamming information into enclosed spaces. From there, we thought of towards everyday design artefacts, such as receipts, signage, etc. Then we go into colour. How would the colour be on these designs? The colour has to agree with how the designs are in real life: yellow and reds are usually brighter, while the greens are usually quite muddy as you cannot get it quite right. Afterwards, the copyright, or content, has to reflect the same idea: receipts, discounts, tickets, directions, etc. So we try to choose a design field that correctly embodies the spirit of typeface, and from there showcase the type's beauty.

XÌ-TÔP!

MADE in VIETNAM

Thành phần:

10% May mắn

20% Kỹ năng

15% Nỗ lực không ngừng

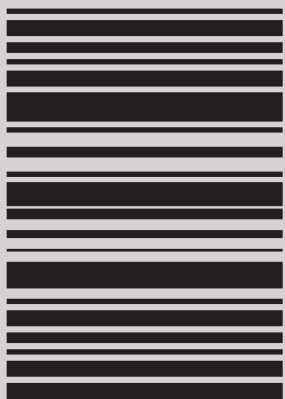
5% Sung sướng

50% Đau khổ

100% Lí do để nhớ lấy cái tên!

CON TIM

LÝ TRÍ

0146 19 486 0

TICKET

WELCOME

DOOR OPEN AT 8AM

17.01.2025

SEAT ————— 26A

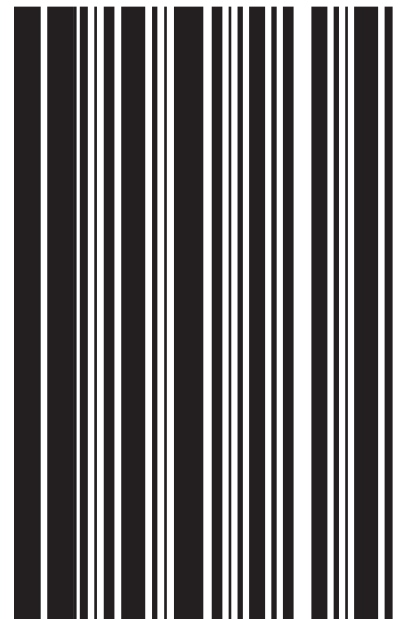
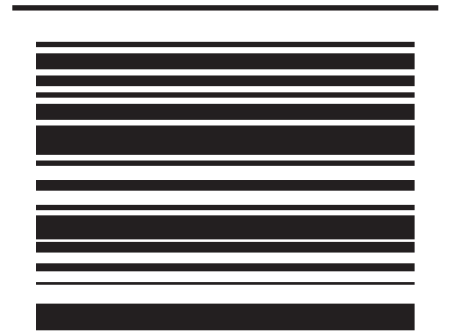
BLOCK ————— 02

Pan-tông

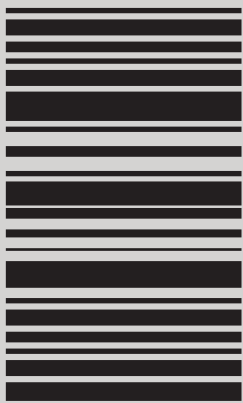
15-0343 TCA

Xanh lá... gì đây

HAN SGN

ADMIT ONE

0146 19 486 0

SAMPLE

The background of the entire page is a high-contrast, black and white abstract graphic. It features large, fluid, organic shapes that resemble stylized, flowing liquid or smoke. These shapes are composed of solid black areas and white negative space, creating a dynamic and visually complex pattern. The shapes are interconnected, with some forming large loops and others creating narrow, elongated passages. The overall effect is one of movement and organic growth.

Dấu và/Ampersand;
TCA Thecoa

Thế Cơ À Type Foundry

Thế Cơ À là sự kết hợp của hai designer - Khải và Hoàn. Khải đóng vai trò thiết kế chữ trong TCA và hiện tại đang theo học chương trình ANRT tại Nancy, Pháp. Hoàn hiện đang là graphic designer và đảm nhiệm thiết kế showcase cho các typeface của TCA, và nhiều hơn thế nữa. Viettype đã có dịp được nói chuyện cùng hai người về quá trình thiết kế chữ cũng như chạy một xưởng chữ.

Thecoa is a combination of two designers - Khai and Hoan. Khai is the type designer of TCA and is currently enrolled in ANRT in Nancy, France. Hoan is the graphic designer and is responsible for creating showcases for the typefaces of TCA, among many other things. Viettype had a chance to talk to these designers about their journey in type design and typography as well as running a type foundry.

Các phong chữ/Typefaces:

TCA Thecoa

TCA Minhon

TCA Xinee

Em được biết hai anh tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, và sau đó đã rẽ sang thiết kế. Quá trình chuyển giao này diễn ra như thế nào?

Khải: Anh với Hoàn đều học cùng trường đại học và quen nhau thông qua việc làm ban nội dung cho CLB tiếng Anh của trường. Thực ra ban không có liên quan gì đến thiết kế nhưng trong lúc làm thì hai người rất quan tâm đến thiết kế truyền thông sự kiện của CLB. Ngoài ra trong năm nhất, năm hai anh cũng có hứng thú rồi, và có đi học một số khóa học của ColorMe. Đến đầu năm 3 thì anh cảm thấy không thích chuyên ngành chính của mình lắm, và từ đó anh học song song, ban ngày ở trên trường, và tối anh sẽ đi học ở Monster Lab. Ở đấy anh được tiếp xúc với font qua lớp Typography và Lịch sử Thiết kế Đồ Họa, cũng là hai môn anh thích nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh cũng không đi làm luôn mà bắt đầu ngồi làm font. Sau 1 năm thì anh cũng tìm kiếm được cơ hội đi du học.

Hoàn: Anh đi thực tập rất sớm (đầu năm 2), và làm một vị trí trợ lý nói chung. Tuy nhiên khi làm thì chị sếp của anh lại đột ngột nghỉ, nên buộc anh phải đổi sang một ban ngành khác. Ở tình huống đó anh đã chọn Marketing, và sau đó làm Marketing trong vòng khoảng 3 năm. Đến công việc Marketing cuối cùng thì anh mới nhận ra là anh không hợp với cái ngành nghề này lắm. Tuy nhiên một thứ anh nhận ra trong lúc làm là anh rất thích làm graphic, và cũng có một sở thích graphic từ cấp 3 rồi. Nên trong mấy tháng cuối làm công việc đấy thì cũng học song song về graphic, và trong quá trình đấy sẽ hỏi anh Khải. Đến một thời điểm thì anh Khải có mời anh vào làm một vị trí tại Thế Cơ À là Graphic designer, còn anh Khải sẽ là người thiết kế chữ chính.

You were both economics graduates and only switched to design after completing your study. How did this happen?

Khải: Hoan and I studied at the same university and met each other at the school's English club. During our time with the club we were interested in creating graphics for the club's content and events. Also during the first two years at university, I have already developed a particular interest for design, and took up a few courses at ColorMe. At the start of my third year, I no longer had an interest in my major at the time, and decided to study design outside at Monster Lab as well as finishing up my major. It was at this place that I got to experience typography through their classes, Typography and History of Graphic Design, which were also my favourites. After graduating, I decided to start making typefaces and after a year, I got a chance to study typography abroad.

Hoan: For me, I started working quite early, around my second year, as a generalist. However, my boss at the time had an abrupt leave, which required me to switch to another branch within the company. At the time, I chose Marketing, and stuck with it for about 3 years. It was not until my last marketing job that I realised that I am not very suitable for the career. However, one thing that did catch my attention during my time working was graphic design, and I also have had an interest in graphic design since high school. As a result, during my last months working at the job, I also took up design on the side, and I am lucky to have Khải as sort of my mentor. At one point, Khải asked me to be the graphic designer at TCA, and Khải will be the type designer.

Th-I
Tha
Cơ So
???

Cách tiếp cận của anh với thiết kế chữ như thế nào? Anh bắt đầu quá trình tìm hiểu về chữ như thế nào?

Khai: Trước khi anh học thiết kế thì anh cũng đã có ý định theo UI/UX, và trong UI/UX thì anh có được học qua về Functional design. Sau đó khi mà anh đổi qua Typography thì hoạt đầu anh tưởng là rất khó, nhưng sau đó thì anh nhận ra là về mặt tư duy thiết kế, hay hệ thống, cũng khá là giống nhau. Tuy nhiên một cái thử thách mà anh thấy đó là vì mình nhìn thấy và sử dụng font hàng ngày, nên khi mình thiết kế ra một bộ chữ thì rất khó để có thể nhìn các con chữ như các hình khối mà không phải là chữ nghĩa. Để mà anh đến được cái mốc đó thì chắc chắn là sẽ phải đọc rất nhiều sách, và về kĩ thuật thì về cơ bản anh tự tìm hiểu. Để bắt đầu thì anh đã bắt đầu bằng việc đọc cuốn *Designing Type* của Karen Cheng, để học được cách quan sát và phân tích những con chữ, từ đó có thể bắt đầu quá trình làm. Trong giai đoạn đầu tiên thì anh sẽ nhấn ở trên các forums (@typecritscrew), và cũng gửi các bộ chữ của mình lên các diễn đàn để những designer khác có thể nhìn và nhận xét bộ chữ của mình.

What is your initial approach to type design? How did you start your journey on type design?

Khai: Before studying design, I had planned to take a career in UI/UX, and during that time I have learnt about Functional Design. After I made the switch to type, I was quite overwhelmed at first, but I then soon realised that in terms of design thinking, they are quite similar. A unique challenge, however, is that when creating a typeface, it is hard to consider the letters and characters, void of their meaning and existing only as glyphs. To reach that point, I had to read a lot of books, and do my own research on the techniques of type design. I started with *Designing Type* by Karen Cheng, to learn how to observe type and then analyse it. From then, I start creating characters, and then typefaces. Initially I was very active on forums worldwide, uploading my typefaces so that other type designers can critique my design.

Về thiết kế chữ tại Việt Nam:

Khai: Anh thấy ở Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ muốn học thiết kế chữ nhé! Có lẽ là vì:

phần mềm dễ dùng hơn
nhiều nguồn thông tin hơn
thế hệ mới biết tiếng Anh nhiều hơn

Hiện tại cũng đã bắt đầu có những sân chơi nhất định tại Việt Nam rồi.

About type design in Vietnam:

I think that in Vietnam there are many people who are interested in type design. I think this is because:

the softwares are much easier
information is much more accessible
English is less of a challenge for new generations

And there have been studios and designers in Vietnam that work specifically in type design.

Về việc làm xưởng chữ:

Hoàn: Thực sự hiện tại bọn anh chỉ đang sản xuất các bộ chữ và đăng lên thôi, chứ để tạo ra một nguồn thu bền vững thì chắc chắn là chưa. Nếu muốn bán ở nước ngoài thì sẽ phải cạnh tranh với các xưởng chữ nước ngoài, còn khi bán ở Việt Nam thì thị trường hiện tại còn nhiều rào cản. Khó khăn này bọn anh cũng đã đoán được trước rồi, tuy nhiên có một vài thử thách mà bọn anh cũng không ngờ tới. Một trong số đó là bản chất của việc bán font là bán quyền sử dụng font chứ không hẳn là bán những con chữ; vậy làm thế nào để mình tạo ra được một cái giấy phép có thể giúp khách hàng tận dụng tối đa bộ chữ của mình cũng rất khó. Ngoài ra, việc hiểu rõ được mục đích của từng bộ chữ mình sản xuất ra cũng là một thử thách. Về các khó khăn này thì bọn anh có đọc các câu chuyện của các xưởng chữ nước ngoài, và họ cũng gặp các vấn đề tương tự; nhưng đến một lúc sẽ có một bộ chữ bán rất chạy và từ đó hồi sinh cả xưởng chữ. Nên những cái này rất khó để có thể đoán trước được. Mình cần hiểu được thử thị trường cần và từ đó tạo ra một sản phẩm phù hợp.

Khải: Về mặt thiết kế chữ thì cũng sẽ có khó khăn riêng. Các sản phẩm hiện đang bán ở trên TCA là các sản phẩm đầu tay của anh. Giờ nhìn lại thì mình luôn nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy nên một thử thách lớn luôn là định hướng cho thứ tiếp theo; mình sẽ thiết kế như thế nào? Và nếu muốn bán được bộ chữ thì sẽ phải có một số chỉ tiêu nhất định, và đặc biệt là phải có “gu”.. Thành thạo anh cũng sẽ trần trở rằng liệu dành ra 1-2 năm để sản xuất ra một bộ chữ, rồi sau đó bán cho 10-20 người, liệu có đáng không? Tuy vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những niềm vui nhỏ, và thị trường Việt Nam chắc chắn cũng đang trên đường tăng trưởng rồi. Để mà nói thì ở thị trường nước ngoài cũng gặp một vấn đề tương tự; tìm việc ở môi trường nước ngoài cũng rất là khó. Một xưởng chữ cùng lắm cũng chỉ 5 người thôi.

About operating a Foundry:

Hoàn: To be honest, right now we are only producing and publishing the typefaces. It is a long road to be able to acquire a stable flow of income. If we want to sell our typefaces overseas, we then have to compete with numerous foreign type foundries. If we then want to sell in Vietnam, the market is substantially smaller. We have expected this challenge from the start of our journey, but there were other problems that we came across along the way. One of such is the nature of selling typefaces; we are selling the license to the typeface and not the typeface itself. So it can be a challenge to come up with a license where the customer can use our typeface to the best of its ability. Understanding the purpose of each font in the market is another challenge. About these unexpected problems, we turned to stories from foundries worldwide and found out that they too have run into the same problems. However, one of their typefaces will shine through the cracks and amass a certain popularity, reviving the whole foundry. In conclusion, it is impossible to predict the future. What we are able to do is to understand the market, and from there create an appropriate product.

Khải: In terms of design, there will be certain challenges. The currently published typefaces on TCA are my first designs. Looking back, I always think there are certain aspects of the type that I can do better. So a challenge always presents itself in the next face; how should I design it? There are certain requirements that a typeface has to abide by, and on top of that, the type has to exude taste. There have been times where I think to myself: is the 1-2 years of developing a typeface to then sell to only 10-20 people worth it? And at other times, there will be small wins along the way, and the Vietnamese market is definitely on the rise. To be fair, in the foreign scene, it is also really difficult to land a job as a type designer. A foundry can have a maximum of only about 5 designers.

TCA Thecoa

ăâbcdđeêfghijklmnoôơpqr

stuưvwxyz

ĂÂBCDĐEÊF GHIJKLMNOÔ

ỚPQRSTUƯVWXYZ

1234567890

Đối với Việťtype, bộ chữ TCA Thecoa có lẽ là bộ chữ bắt mắt nhất của xưởng. Bộ chữ có phong cách chân bo tròn cùng các con chữ hơi “méo” so với bình thường, chẳng hạn như chữ e, f, và j. Các con chữ rất đậm và nổi bật, và mang trong mình một chất gì đó... ăn uống?

For Việťtype, TCA Thecoa has to be the most eye-catching typeface of the foundry. The typeface has rounded serifs with slightly “tweaked” characters like e, f and j. The glyphs are quite dark and flamboyant, and has a certain... food and beverage feel?

Quy trình thiết kế của anh là gì?

Hoàn: Trước đây thì anh Khai sẽ thiết kế hoàn thiện bộ chữ trước, và sau đó đưa bộ chữ cho anh cùng brief. Từ cái brief đó hai người sẽ lên một cái moodboard để sau đó anh Hoàn làm showcase.

Tuy nhiên khi anh [Khai] làm các bộ chữ đầu tiên thì anh cũng chỉ quan tâm đến tạo hình thôi. Kiểu anh thấy cái hình khối này đẹp, độc, và lạ thì anh làm. Giờ đối với các bộ chữ đang được sản xuất thì anh tập trung nhiều vào tinh thần của bộ chữ hơn, từ đó đưa ra các quyết định về thẩm mỹ. Vì vậy nên quá trình thiết kế sẽ thay đổi: anh và anh Hoàn sẽ làm việc song song, và thử nghiệm bộ chữ trong khi đang thiết kế luôn. Anh thấy việc này thì giúp ích cho cả hai, và giúp cả hai hiểu được tinh thần của bộ chữ.

Để tóm tắt:

Định hướng thẩm mỹ
Các ví dụ
Chữ đầu tiên
Testing hàng ngày
Các chữ tiếp theo
...

Bài toán tiếp theo mà bọn anh muốn giải quyết là hiểu được góc nhìn của các graphic designer. Khi làm type thì nó vẫn là các con chữ đó thôi, nhưng các graphic designer thường sẽ muốn một cái gì đó từ các bộ chữ. Bọn anh hiện đang cố gắng thử nghiệm rất nhiều trên các loại hình thiết kế các nhau để cố gắng thể hiện được cái tinh thần của bộ chữ.

What is your design process?

Hoan: In the past, Khai would finish the whole typeface first, and present the typeface together with a brief to me. We will then set up a moodboard for me to then do the type showcase.

Khai: However, when I worked on my first typefaces, the thing that I cared about the most was the aesthetics. I would come up with unique, original shapes and forms and develop on that. Now, with the typefaces that are being developed, I tend to focus more on the spirit of the typeface, and from there decide on the aesthetics. As a result, our design process has changed: Hoan and I will work simultaneously, and a lot more testing will be done by both of us. I think that this helps both me and Hoan, and help us understand each other's opinion on the typeface a bit more.

In short:

The aesthetic spirit
References
First letters
Daily Testing
Next Letters
...

The next question that we are trying to answer in our process is to be able to understand the perspective of the designer. When using a certain typeface, the designer often has in mind a certain expectation. We now incorporate a lot more testing in development to make sure that the spirit of the typeface shines through as intended.

Hoàn: Bộ TCA Minhon đại diện cho chủ nghĩa tiêu dùng. Nghe buồn cười đúng không? Nhưng lúc đấy mạch tư duy của bọn anh là TCA Minhon là font condensed, và nó rất phù hợp để có thể cho rất nhiều thông tin vào một khoảng giới hạn. Từ đấy bọn anh nghĩ đến những thiết kế hàng ngày như là hóa đơn, biển chỉ dẫn, biển hiệu, v.v. Từ đó nữa mình lại nghĩ đến màu sắc, màu sắc của những thứ đó như thế nào? Thì khi in ấn mình chú ý sao cho màu sắc cũng thể hiện được cái tinh thần đó: màu vàng, đỏ thì chói, xanh thì lơ lơ vì mình không in được màu xanh, kiểu vậy. Sau đó phần nội dung cũng phản ánh được những tiêu chí đó: khuyến mãi, hóa đơn, tem phiếu, chỉ dẫn, v.v. Vậy thì mình sẽ cố gắng chọn ra một cái tinh thần, lối sống, và từ đó tạo ra một cái thiết kế để phản ánh tinh thần đó, và song song với việc thể hiện được nét đẹp của bộ chữ.

Hoan: So TCA Minhon is our take at consumerism. Sounds ridiculous right? But our thought process at the time was: TCA Minhon is a condensed typeface, which is suitable for jamming information into enclosed spaces. From there, we thought of towards everyday design artefacts, such as receipts, signage, etc. Then we go into colour. How would the colour be on these designs? The colour has to agree with how the designs are in real life: yellow and reds are usually brighter, while the greens are usually quite muddy as you cannot get it quite right. Afterwards, the copyright, or content, has to reflect the same idea: receipts, discounts, tickets, directions, etc. So we try to choose a design field that correctly embodies the spirit of typeface, and from there showcase the type's beauty.

TCA Minhon Display

ăâbcdđeêfghijklmnoôopqrstuvwxyz

ĂÂÂBCDĐÊÊFGHIJKLMNOÔÔPQRSTUUVW

XYZ

1234567890

XÌ-TÔP!

MADE in VIETNAM

Thành phần:

10% May mắn

20% Kỹ năng

15% Nỗ lực không ngừng

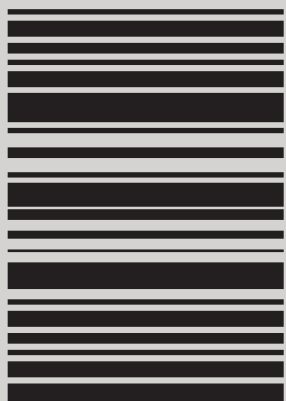
5% Sung sướng

50% Đau khổ

100% Lí do để nhớ lấy cái tên!

CON TIM

LÝ TRÍ

0146 19 486 0

TICKET

WELCOME

DOOR OPEN AT 8AM

17.01.2025

SEAT ————— 26A

BLOCK ————— 02

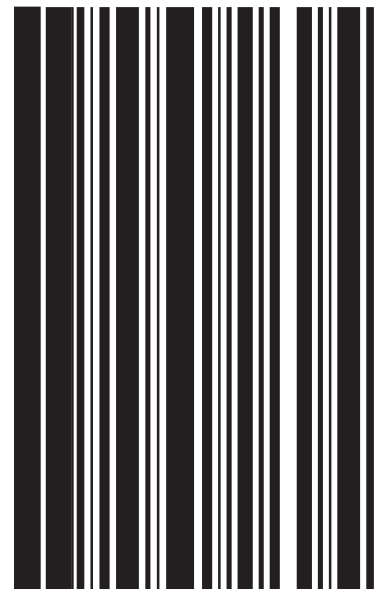

Pan-tông

15-0343 TCA

Xanh lá... gì đây

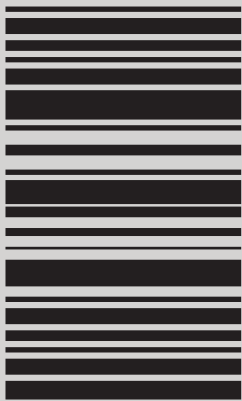

HAN SGN

ADMIT ONE

0146 19 486 0

**Cà phê
sữa đá
20k/vy!**

Nguyễn Trương

Bộ chữ Sans-phố của Nguyễn Trương, dù là bộ chữ đầu tay, đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ cộng đồng thiết kế chữ, cả trong nước lẫn quốc tế. Một điểm đặc biệt khác của Sans-phố chính là việc bộ chữ cũng là đồ án tốt nghiệp của Nguyễn Trương. Viettype có dịp được trò chuyện với anh Nguyễn và nhìn bộ chữ Sans-phố dưới góc nhìn của một đồ án tốt nghiệp.

Even though Sans-phố is Nguyen Truong's first typeface ever, it has received a lot of praises and features from both local and international type design scenes. Another special fact about Sans-phố is that the typeface is also Nguyen's graduation project. Here, Viettype had a chance to talk to Nguyen and Sans-phố under the perspective of a graduation project.

Phông chữ/Typeface:
Sans-Phố

Quá trình anh làm Sans-phố dưới cương vị là đồ án tốt nghiệp có thay đổi gì không?

Như trường anh thì đồ án tốt nghiệp sẽ chia ra làm hai môn là tiền tốt nghiệp (3 tháng) và tốt nghiệp (5 tháng). Ở giai đoạn tiền tốt nghiệp, mình sẽ phải nghiên cứu sau đó đưa ra ý tưởng đồ án cho hội đồng duyệt. Ở khúc này thì lúc đầu anh cũng tham vọng rất là nhiều, và ý tưởng ban đầu của anh là tạo ra hẳn một buổi triển lãm cho những con chữ cắt dán. Tuy vậy thì về sau thì anh cũng chỉ làm một bộ chữ thôi. Trong giai đoạn đầu này thì anh cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ý tưởng của anh, do đồ án tốt nghiệp là lần đầu tiên anh có cơ hội được làm một bộ chữ. Khi đưa ra ý tưởng cho đồ án thì hội đồng cũng sẽ nhìn vào các sản phẩm đã có của mình để đưa ra quyết định xem có cho mình làm hay không. Đối với anh thì anh đã có mong muốn làm chữ từ lâu rồi, nhưng vì đây là bộ chữ đầu tiên, anh cũng gặp khó khăn phần nào trong việc thuyết phục hội đồng duyệt ý tưởng của anh. Một phần may mắn lớn là anh đã đi làm từ trước đó, và các công việc branding của anh có logo cũng hầu hết là logotype. Anh rất may có thể lấy các dự án này để làm bàn đạp cho đồ án này. Cuối cùng đồ án được thông qua và anh có thể bắt đầu thực hiện.

Bước đầu tiên sẽ luôn luôn là nghiên cứu. Anh bắt đầu bằng việc chụp các tấm biển hiệu cắt dán ở xung quanh khu vực nhà anh, sau đó cố gắng phân tích các con chữ cũng như cố gắng tìm ra một số điểm nổi bật để bộ chữ của mình có một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất. Điểm nổi bật nhất của các con chữ này chính ra các đường cắt thô ráp, ít độ cong, hẹp về chiều ngang, và nét đậm. Một điểm rất hay mà anh nhìn ra ở các con chữ cắt dán chính là các tầng dấu sẽ nổi lên với nhau. Khi cắt chữ, dấu ă với dấu sắc chẳng hạn, hai dấu sẽ được cắt trên cùng một đế-can hoặc dán chồng lên nhau. Đó là một đặc điểm rất hay mà anh đã nhận ra ở các biển hiệu.

Sau đó, ngoài các ví dụ thực tế, anh cũng lên mạng và tìm hiểu về các nguồn ở trên mạng. Anh tình cờ bắt gặp một video dạy cắt dán chữ cho một xe cà phê, và rất nhanh cũng đi mua giấy vẽ và ngồi cắt theo. Khi được chính tự tay mình cắt ra con chữ thì anh nhận ra cũng rất giống với bài thủ công hồi nhỏ mình đã từng học, và con chữ cũng sử dụng nhưng đặc điểm cơ bản của thiết kế như dùng khung cho tỉ lệ. Cũng chính vào lúc này thì

Could you walk us through the process of Sans-phố in the perspective of a graduation project?

The timeline of the graduation project is splitted into two parts: Briefing (3 months) and Execution (5 months). During the briefing stage, I will have to conduct research in order to come up with an idea that will get approved by the council. At first I was quite ambitious; I wanted to do a full exhibition for hand-cut characters. The project ended up with just the typeface. In this early stage, I was met with quite a lot of obstacles in the approval meetings, as the project is the first time that I get a chance to produce a typeface. When presenting the idea to the council, they will look at your past work as a way to decide whether the project is feasible or not. For me, I have been wanting to do type for a very long time, but since this is the first typeface that I will do, they were hesitant to approve the project. Luckily, my past work also includes logotypes and branding works, which were also concerned with type, which I could use as experience to leverage my standpoint in this project. In the end, the project was approved and I could start executing.

The first step will always be research. I start by taking pictures of banners and signage with hand-cut characters

around my neighbourhood, then I try to analyse these glyphs as well as finding general features to produce a coherent design language for the typeface. The most prominent feature of these glyphs are the loosely cut lines, no curves, condensed, and bold lines. A very interesting feature that I found out is that the diacritics are joined. When cutting these glyphs, the breve and the acute, for example, these diacritics will be cut using the same sheet of decal or pasted on top of each other. That was a very interesting find during this part of research.

Beside real-life examples, I also go to the web and try my luck on the Internet. I came across a video tutorial on cutting some glyphs for a coffee cart, so I quickly bought some paper to try and follow the video. When I am the person cutting the characters myself, I immediately make the connection to the arts and crafts class in primary school. The process also utilises basics of design, like the grid for proportions. At this point, I realise that the hand-cut characters are something quite local; Vietnamese hand-cut characters produced by Vietnamese people. While the lines

anh có thể thấy là việc cắt dán chữ là một việc rất local, là những con người Việt Nam cắt ra những con chữ Việt Nam. Tuy nét cắt là khác nhau nhưng có một đặc điểm rất riêng về những con chữ này, tạo nên một ngôn ngữ thiết kế rất độc lạ.

Anh tiếp tục tìm tòi ở các loại hình thông tin khác. Một cuốn sách mà anh rất thích chính là quyển *Designing Type* của Karen Cheng, cũng là một quyển sách mà anh nghĩ ai khi học thiết kế chữ cũng phải đọc qua. Tuy nhiên, một điều mà anh cần nhắc ở cuốn sách trong suốt quá trình làm bộ Sans-phổ chính là việc quyển sách chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin cho mình với tư cách là người thiết kế thôi; nó không phải là một bộ luật hay một tuyên ngôn của ngành thiết kế chữ, và mình hoàn toàn có thể phá cách, hoặc làm khác đi so với những gì được nói trong cuốn sách. Suy cho cùng thì bộ chữ là của mình và những thông tin mình thu thập được cũng sẽ chỉ đóng vai trò góp ý.

and cuts are different by person, the uniqueness of hand-cut letters are preserved throughout the glyphs, creating its own design language.

I try to research using other types of media. A book that I really like is *Designing Type* by Karen Cheng, which is a book that I think anyone interested in type has heard about. However, something that I have to keep reminding myself during the process of creating the typeface is that the book only serves as a suggestion, and that it is not the code or a set of rules that a type designer has to abide by. It is okay to go off-script sometimes. All in all, the typeface is my creation and the information that I have collected only serves as suggestions for my decisions.

A còng/At sign;
Sans-Phổ

Sau khi anh đã có những nguồn thông tin này rồi, anh sẽ bắt đầu đi vào công đoạn thiết kế. Quá trình thiết kế của anh bắt đầu bằng việc cắt các con chữ có tính đối xứng. Sau khi đã hoàn thành việc cắt các con chữ xong, anh sẽ cho lên máy. Ở thời điểm bắt đầu này thì anh làm cả bộ chữ hoàn toàn bằng Adobe Illustrator hết, và việc cho lên máy cũng khá là đơn giản, do đặc thù của mặt chữ. Thường thì các con chữ sẽ động rất nhiều tới các đường cong bezier; tuy nhiên, Sans-phố, với tinh thần cắt dán và thủ công, gần như không đả động gì đến đường cong cả. Với việc bộ chữ lấy cảm hứng từ thủ công, và được dùng chủ yếu cho các kích cỡ lớn, các mặt chữ cũng cho phép một sai số nhất định. Tất nhiên, các mặt chữ vẫn sẽ cần phải liên kết với nhau và tạo ra một hệ thống. Có một cái anh muốn quay lại trong quá trình thiết kế chữ là ban đầu trong công đoạn lên ý tưởng anh có đề xuất làm dấu mảnh, tuy vậy đã bị từ chối vì hiện tại các phong chữ phong cách dấu mảnh cũng đã có nhiều ở trên thị trường rồi. Dù sẽ đẹp hơn về thị giác, tuy vậy độ ứng dụng sẽ giảm vì dấu mảnh khi nhìn ở xa sẽ khó nhận biết hơn. Đối với phong chữ với mong muốn được dùng trên các biển hiệu, việc này là quan trọng.

After I have gathered all these sources, I go into the design process. My process starts with cutting out symmetrical glyphs. After I am done with these glyphs, I will put them on the digital tool. During the graduation project, I used Adobe Illustrator for the glyphs, and the digitisation process was fairly easy because of the nature of hand-cut letters. In most cases, glyphs will include a lot of bezier curves; however, Sans-phố, with its hand-cut and arts and crafts features, has virtually no curves. It is also because of this reason, in addition to the fact that the typeface is a display typeface, that small mistakes during the process are allowed. Still, the glyphs have to link with each other and create a coherent system. A decision that I want to mention during the design process is that initially I wanted to do thin, hairline diacritics. This idea was rejected as there have been many typefaces that feature this style of diacritics. Although it is aesthetically more pleasing, its functionality will be reduced as these diacritics are much harder to see in far distances. For a typeface that aims to be on signs and banners, functionality is definitely more important.

Nguyễn Trương

Sans-Phố

ăăâbcdđeêfghijklmnoôo'pqrstuuvwxxyz
AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOPORSTUUVWXYZ
1234567890

Sans-phố có lẽ là bộ chữ sáng tạo nhất trong số tạp chí này. Bộ chữ chỉ có một phong duy nhất là Condensed Bold, và tính cách thực sự bộc lộ ra qua từng con chữ. Đúng như anh Nguyễn chia sẻ, bộ chữ thực sự thể hiện được tinh thần của biển hiệu cắt dán Việt Nam.

Sans-phố is probably the most aesthetically creative typeface in this magazine issue. The typeface only has one weight: Condensed Bold, and the personality really shined through every single glyph. Just like Nguyen said, the type really showcased the spirit of hand-cut signages in Vietnam.

Việt Nam
Hòa Bình

Quýt*50k¹/₂kg

214/19/6D

Nguyễn Văn Nguyễn

1→23

45N^o6

Cắt dân biển hiệu
& đường phố
Việt Nam

7890 ³/₄

[Phở Noodles]

Sans
Phố

More than
(500 Glyphs)

01 style
Condensed Bold

Latin &
Tiếng Việt

Sau khi đã hoàn thành cả bộ chữ thì cũng nhận được phản hồi của thầy cô rằng muốn các con chữ có thể phá cách hơn nữa, đẹp hơn nữa. Tuy vậy thì anh thấy nếu làm còn phá hơn nữa sẽ mất toàn bộ tính ứng dụng của bộ chữ, và anh không muốn thế. Mục tiêu của anh vẫn là sau có thể thực sự được nhìn thấy bộ chữ trên các biển hiệu, giống như những biển hiệu cắt dán bây giờ, chứ không phải là tuổi đời bộ chữ sẽ kết thúc cùng với đồ án tốt nghiệp. Đối với đồ án tốt nghiệp, đương nhiên thẩm mỹ là điều rất quan trọng. Tuy vậy với cá nhân anh, điều làm anh vui hơn cả chính là được nhìn thấy các con chữ của mình được ứng dụng trong bối cảnh thật, và có thể truyền tải được thông tin đến với khán giả.

Tuy vậy những phản hồi này anh cũng ghi lại và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp thì anh đã sửa gần như toàn bộ mặt chữ 2 lần. Sửa để sao cho bộ chữ đồng nhất hơn, cũng như sửa để sao cho bộ chữ có thể đúng với tinh thần mà mình muốn truyền tải hơn. Một phần lớn lí do cũng là ở chính mình; khi mình nhìn một mặt chữ quá lâu mình sẽ có một mong muốn thay đổi nó. Anh nghĩ điều này các bạn thiết kế khác chắc cũng sẽ gặp phải.

Có một nỗi sợ khi anh làm bộ Sans-phố là về sau bộ chữ của mình sẽ bị mang ra để nhận xét, dạng như phê bình vậy. Đương nhiên điều này là tốt, để sau đó mình được cải thiện nhiều hơn. Cái gì đầu tiên thì thường sẽ không đẹp, nên mình cứ cố gắng làm thật tốt, để lấy kinh nghiệm cho cái tiếp theo. Tuy vậy thì nó vẫn là một nỗi sợ của anh khi làm bộ chữ này. Sau khi trình bày đồ án tốt nghiệp thì bộ chữ cũng nhận được nhiều lời nhận xét, cả tích cực lẫn tiêu cực. Cho đến giờ thì bộ chữ cũng may mắn không nhận kết cục đó, và anh cũng rất vui mừng vì bộ Sans-phố của anh được đón nhận, ở cả nước mình cũng như các cộng đồng thiết kế chữ tại nước ngoài.

After I am done with all of the glyphs, I received feedback from my advisors that these glyphs have to be more aesthetic, more chaotic. On that, I think that if I were to make the glyphs even more unique, then its functionality will completely disappear. Ultimately, my aim is still to be able to see this typeface on actual signage, much similar to the hand-cut banners around me right now, and not to serve the aesthetic expectations of a graduation project. Of course, aesthetics is a very important factor for any graduation design project. Nevertheless, what makes me even more satisfied is to be able to see my glyphs used in a real setting, and to be able to convey the message of the type to the audience.

I do not just disregard these comments, however. During the graduation project, I have reworked all of the glyphs twice. These fixes aim to make the typeface more coherent, and also to try to correctly embody the spirit that I want to convey. A big reason for these changes was also myself; when I see a glyph for too long I will want to change it. I think this is a problem for other designers as well.

There is a constant fear during my process of designing Sans-phố, and that is to have my typeface be an example for bad typeface practice, to have it criticised. Of course this is good, so that I can gather experience for my next typeface. Our first attempt is usually not good, so we should just try our best, and get mileage for the next attempt. Still, it was a big fear when I created this typeface. After presenting my graduation project, I received many comments, both positive and negative. Until now, the typeface has not met its demise, and I am very happy that Sans-phố was very well-received among our own community as well as internationally.

Sau khi đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp, chắc chắn là anh muốn đưa sản phẩm lên trên các trang cá nhân của anh rồi. Về việc này thì anh có collab với một bạn Motion Graphic để làm Type Showcase cho Behance của anh. Một cái cũng buồn cười mà anh có thể chia sẻ đó chính là bản ở trên Type showcase của anh vẫn chưa phải là bản hiện tại đâu! Sau khi làm xong phần Motion Graphic này thì cuối cùng anh cũng mua được Glyphs 3, là phần mềm chuyên dụng để thiết kế chữ. Trong quá trình làm quen Glyphs thì anh cũng tiện tay tu sửa lại một số chi tiết nhỏ của bộ chữ. Dù thực ra hiện tại khi anh nhìn lại về bộ chữ Sans-phố đó, anh thấy chắc chắn vẫn còn rất nhiều những thứ mình có thể cải thiện, tuy nhiên anh muốn tôn trọng những thứ mình đã làm trong quá khứ, và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội và dự án trong tương lai.

After I was done with my graduation project, I definitely wanted to bring it onto my socials and my portfolio. I decided to collaborate with a motion graphic designer in order to create a type showcase for my Behance. A funny thing that I can share about this showcase is that the showcase is not the final version! Shortly after the project was done, I was finally able to get my hands on Glyphs 3, which is a specialised type design application. During my process of learning Glyphs, I could not help but change some of the details of Sans-phố. Now, looking at the typeface, I am sure that there are many things that I can still improve about it. Still, I want to respect what I have done in the past, and get ready for future projects and opportunities.

Để nói về những dự định trong tương lai thì anh muốn đề cập đến một thứ trước. Đối với anh thì các bộ chữ có thể được chia ra làm hai loại: thể nghiệm và ứng dụng. Đối với Sans-phổ, bộ chữ chắc chắn không thể so sánh được với các bộ chữ có tính ứng dụng rất cao như Helvetica được. Để làm ra được những bộ chữ như vậy thực sự đòi hỏi rất nhiều hiểu biết, nhiều hơn rất nhiều so với sản phẩm đầu tay của anh. Vậy nếu có thể, anh sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn về chữ, để có thể cho ra đời những bộ chữ có tính ứng dụng cao, và có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

To talk about future plans, I want to mention one thing first. For me, typefaces are splitted into two categories: experimental and functional. For Sans-phổ, the typeface is definitely skewed on the experimental side, and will never be able to compare with Helvetica, for example, in functionality. To make truly functional typefaces require a lot more knowledge, much more than what I have managed to gather in order to make my first typeface. So, if it is a possibility, I would like to study more about type, so that I can produce typefaces that have a high functionality, which are usable in many scenarios.

Aa Áá Àà Ảả ããẠạ
Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ặặ
Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẫẫ Ậậ

Đđ

Ee Éé Èè Ẻẻ Ễễ Ệệ
Êê Ếế Ềề Ểể Ễễ Ệệ

Ỉỉ Íí Ìì Ỉỉ Ỉỉ Ịị

Oo Óó ÒòỎỏ Ỡỗ Ọọ
Ôô Ốố ỒồỔổ Ỡỗ Ộộ
ƠơỚớ ỜờỔổ Ỡỗ Ộộ
Uu Úú ÙùỦủ Ữữ Ụụ
ƯưỨứ ỪừỬử Ữữ Ựự
Yy Ýý Òò Ỡỗ Ỡỗ Ỡỗ

Donny Trương

Chắc hẳn trong quá trình tìm hiểu về thiết kế chữ và đặc biệt là thiết kế chữ Việt Nam, quyển sách Vietnamese Typography của chú Donny Trương là một kho tàng kiến thức. Quyển sách đã giúp rất nhiều các designer trong quá trình thiết kế chữ cho tiếng Việt, cả trong và ngoài nước. Viettype có dịp được trò chuyện với chú về cộng đồng thiết kế chữ Việt Nam ở nước ngoài.

Surely during the process of researching about type design and especially Vietnamese type design, Donny Trương's Vietnamese Typography is a must-know. The web book has helped numerous type designers in their process of designing Vietnamese diacritics, both within Vietnam and all over the world. Viettype had the chance to talk with Donny about the Vietnamese type design community overseas.

Tác phẩm/Works
vietnamesetypography.com

Xã luận/ Editorial

Thiết kế chữ có lẽ vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Tuy vậy, các con chữ vẫn luôn tồn tại ở mọi góc ngách của cuộc sống, từ biển hiệu, sách vở, các trang web, v.v., tất cả đều sử dụng đến các phong chữ. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, các bộ chữ được sản xuất ở Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt từ cộng đồng. Là một sinh viên thiết kế với sự thích thú về đồ họa dàn chữ (typography), mình cũng có một chút tò mò về những con người đang chế tạo ra những bộ chữ này. Họ là ai? Công việc của họ là gì? Cùng với đồ án tốt nghiệp đang đến gần, mình muốn dành cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn về ngành thiết kế và những cá nhân ấy.

Cuốn tạp chí này là hành trình khám phá của mình về thiết kế chữ tại Việt Nam, về cả nghề lẫn người. Mình đã có dịp được nói chuyện với chính các designer để trao đổi về công việc, trải nghiệm, cũng quá trình thiết kế và những thứ bên lề khác. Cùng lúc đó, mình cũng có cơ hội thử sức với việc thiết kế một số con chữ, một dự án nhỏ để có thể hiểu hơn về ngành nghề thú vị này.

Type design is probably still a new concept in Vietnam. However, these characters have been a quintessential part of everyday life, everything from signage, books, to websites, etc., all of which use fonts. In the past 5 years, typefaces produced by Vietnamese designers have been highly received by the community. As a student designer with an interest in typography, I am curious about the people behind these typefaces. Who are they? What is their job? And with the Capstone project coming near, I want to dedicate this opportunity to finding out more about this design field and these characters.

This magazine is my discovery on type design in Vietnam, both the job and the people. I have had a chance to talk to these designers about their work, their experience, and also their design process and anything in between. At the same time, I also get an opportunity to shoot my shot with designing some glyphs, a small project to understand more about this interesting industry.

Thử thách/ Challenges

- 8 Bảng chữ cái tiếng Việt/
The Vietnamese alphabet

11 **Donny Trương**

Chia sẻ về cuốn sách *Vietnamese Typography* đã giúp rất nhiều người có thể thiết kế chữ Việt dù có rào cản về ngôn ngữ/

Sharing about his book, *Vietnamese Typography*, which has helped countless designers with Vietnamese glyphs despite the language barrier.

17 **Lưu Chữ**

Trò chuyện về việc lưu trữ thông tin thiết kế cũng như quá trình phục chế các phông chữ hồi xưa/

Discussing about documenting designs as well as the process of typeface revivals.

Trải nghiệm/ Experiences

- 26 Câu chuyện của người thiết kế chữ/
The type designer's story

28 **Dương Trần**

Tác giả của bộ chữ Phudu nói về khởi điểm và quá trình thiết kế của cá nhân/

The designer of Phudu talks about his starting point as well as his design process.

36 **Lâm Bảo**

Với kinh nghiệm làm việc cùng các khách hàng lớn, designer Lâm Bảo chia sẻ về các dự án trong quá khứ, hiện tại và tương lai/

Having worked with big clients in Vietnam, he shares about his past, present, and future projects.

46 **Thế Cơ À Type Foundry**

Thế Cơ À chia sẻ về quá trình hình thành, làm việc cũng như điều hành xưởng chữ tại Việt Nam/

Thecoa shares about their history, design process, as well as running a type foundry in Vietnam.

56 **Nguyễn Trương**

Tuy là sản phẩm đầu tay, bộ chữ Sans-phổ đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cả cộng đồng nội địa lẫn quốc tế/

Despite being his first ever typeface, Sans-phổ received a lot of attention from both local and international communities.

Cộng đồng/ Community

68 Các bộ chữ hỗ trợ tiếng Việt/
Vietnamese-supported typefaces

72 Lời kết từ các designer/
End notes from designers

78 **VietType Sans**

Bộ chữ là trải nghiệm cá nhân với 26
mặt chữ thường trong vòng 2 tháng/

The typeface is my experience with
26 lowercase glyphs in 2 months.

Khác/ Others

3 Xã luận/Editorial

80 Thông tin tạp chí/Imprint, credits

Nội dung Contents

Thử thách/ Challenges

Thử thách của thiết kế chữ Việt

Các con chữ đặc biệt của tiếng Việt cũng chính là lí do khiến việc thiết kế chữ trở nên khó khăn hơn.

Tiếng Việt (chữ Quốc Ngữ) vẫn luôn là một ngôn ngữ vô cùng đẹp và phong phú bởi sự ứng dụng độc đáo của bộ chữ La-tinh. Tiếng Việt có 6 thanh điệu khác nhau, được thể hiện bằng các dấu thanh: ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Ngoài ra, tiếng Việt cũng lược bỏ một số phụ âm (f, j, w, z), và thêm một số nguyên âm (ă, â, ê, ô, ơ, ư), từ đó tạo ra một ngôn ngữ dày dặn âm điệu.

Các âm điệu này rất quan trọng trong việc giao tiếp bằng tiếng Việt; nghĩa của một từ hay cụm từ đều có thể thay đổi khi người nói sử dụng sai dấu. Ngoài ra, các nguyên âm đặc biệt của tiếng Việt cũng là một nguyên do chính dẫn đến việc mất nghĩa trong quá trình giao tiếp. Vậy, để tiếng Việt có thể truyền tải đúng thông tin, người dùng cần sử dụng cả dấu thanh và nguyên âm đúng.

Việc này cũng đúng với thiết kế chữ. Với một bảng chữ cái chỉ với 26 kí tự La-tinh cơ bản, người Việt sẽ không thể nào giao tiếp một cách chính xác. Các bạn designer thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm một phong chữ thỏa mãn được cả về mặt thẩm mỹ cũng như hỗ trợ tiếng Việt. Đây cũng là một cơ hội để cho các bộ chữ mới có thể ra đời, khi hiện tại nhu cầu sử dụng các bộ chữ này ngày càng tăng lên.

Tuy vậy, việc hỗ trợ tiếng Việt cho một bộ chữ cũng không hề đơn giản. Đối với các designer nước ngoài chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi họ không thông thạo ngôn ngữ. Vì vậy, các ký tự đặc biệt thường sẽ gặp các lỗi nhỏ, đặc biệt là về khoảng cách chữ. Điều này thường sẽ ảnh hưởng tới khả năng đọc hiểu của bộ chữ ở cỡ nhỏ.

Đối với các designer trong nước, ngành thiết kế chữ hiện tại vẫn còn mới. Hiện chưa có một chương trình đào tạo chính thống cho ngành thiết kế chữ tại Việt Nam, cùng với việc tài liệu về thiết kế ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Hầu hết các designer đều phải dựa vào các nguồn thông tin từ nước ngoài để tạo ra các bộ chữ Việt. Điều này khiến việc học hỏi và trau dồi kiến thức trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Dù với những thách thức kể trên, vẫn luôn có những cá nhân đang miệt mài ngày đêm để mang thiết kế chữ gần hơn với người Việt. VietType rất vui khi được trò chuyện cùng hai trong số những người đó: Donny Trương và Lưu Chữ. Quyển sách Vietnamese Typography của chủ Donny Trương đã giúp đỡ rất nhiều các designer trong nước và quốc tế với việc thiết kế dấu và ký tự đặc biệt của tiếng Việt. Với tập thể Lưu Chữ, họ sở hữu không gian đầu tiên ở Việt Nam lưu trữ dữ liệu về lĩnh vực thiết kế, cùng với đó là một kho lưu trữ online với những nghiên cứu về lịch sử thiết kế tại Việt Nam.

← **Articulat CF**
bởi/by Connary Fagen

Khoảng cách giữa chữ u và o giống với khoảng cách của ư và ơ. Việc này khiến dấu móc của chữ ư bị đè lên chữ ơ/

The spacing between the u and o is similar to that of the ư and ơ. This results in the ư horn clasing with the ơ.

Challenges in Vietnamese glyphs

The unique glyphs of Vietnamese are the same reasons why it poses such a challenge in type design.

Vietnamese (Quốc Ngữ) has always been a very rich and beautiful language for its unique use of the Latin alphabet. Vietnamese has 6 distinct tonal pronunciations, represent by marks: [none], grave, acute, hook above, tilde, and underdot. In addition, Vietnamese also takes away some of the consonants (f, j, w, z) and add in some vowels (ă, â, ê, ô, ơ, ư) to make it a tonally diverse language.

These tones are very important in Vietnamese communication; the meaning of a word or phrase can change when the user uses the wrong tone. Also, the special vowels of Vietnamese are also a main reason for meaning loss in conversation. So, the user has to use the correct vowel and tone in order to communicate effectively.

This is also true for type design as well . With a normal 26-letter Latin alphabet typeface, Vietnamese people will not be able to type correctly. Designers oftentimes struggle to find a typeface that is both aesthetically pleasing and Vietnamese-supported. This is also an opportunity for new typefaces to be born, as the need for these typefaces is gradually increasing every single day.

However, supporting Vietnamese as a type designer is no easy task. For foreign designers, is would certainly be a challenge as they are not well-versed in the language. As a result, the special characters will come with small problems, especially with spacing. This will hinder the typeface's readability at smaller point sizes.

For Vietnamese designers, type design is still a very new industry. There is yet to be a proper course on type design in Vietnam, in addition to the fact that there is little documentation of design in Vietnam. Most designers rely on international sources in order to make Vietnamese-supported typefaces. This means learning and acquiring knowledge becomes much harder.

Despite these shortcomings, there are always individuals who are working day and night in order to bring type design closer to Vietnam. VietType is very happy to have a conversation with two of these people: Donny Trương and Lưu Chữ. Vietnamese Typography by Donny Truong has helped numerous type designers, both foreign and native, with designing tonal marks and special Vietnamese characters. For Luu Chu, they are the owners of the first design archive space in Vietnam, in addition to having a big online archive that focuses on Vietnamese designs in the past.

lãi
lái
lại

← Noto Serif
bởi/by Google

Việc thay đổi dấu khiến nghĩa của từ
thay đổi hoàn toàn/

Changing the tonal marks changes the
meaning of the words.
(profit, drive, and again, respectively)

Aa Áá Àà Ảả ÃãẠạ
Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ặặ
Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẫẫ Ậậ

Đđ

Ee Éé Èè Ẻẻ Ễễ Ệệ
Êê Ếế Ềề Ểể Ễễ Ệệ

Ii Íí Ìì Ỉỉ Ĩĩ Ịị

Oo Óó Òò Ỏỏ Õõ Ọọ
Ôô Ốố Ồồ Ổổ Ỗỗ Ộộ
Ơơ Ớớ Ờờ Ổổ Ỗỗ Ộộ

Uu Úú Ùù Ủủ Ữữ Ựự
Ưư Ứứ Ừừ Ửử Ữữ Ựự
Yy Ýý òỳ Ỡỡ Ỡỡ Ỡỡ

↑ IBM Plex Serif
bởi/by Mike Abbink, Bold Monday

Ký tự Việt/
Vietnamese Characters

Donny Trương

Chắc hẳn trong quá trình tìm hiểu về thiết kế chữ và đặc biệt là thiết kế chữ Việt Nam, quyển sách Vietnamese Typography của chú Donny Trương là một kho tàng kiến thức. Quyển sách đã giúp rất nhiều các designer trong quá trình thiết kế chữ cho tiếng Việt, cả trong và ngoài nước. Viettype có dịp được trò chuyện với chú về cộng đồng thiết kế chữ Việt Nam ở nước ngoài.

During the process of researching about type design and especially Vietnamese type design, Donny Trương's Vietnamese Typography is a must-know. The web book has helped type designers in their process of designing Vietnamese diacritics, both within Vietnam and all over the world. VietType had the chance to talk with Donny about the Vietnamese type design community overseas.

Tác phẩm/Works
vietnamesetypography.com

Tại sao các designer nước ngoài lại muốn thêm chữ tiếng Việt vào các bộ chữ của họ khi họ không dính líu gì đến ngôn ngữ?

Thực sự thì khi chủ thực hiện Vietnamese Typography, mục tiêu của chú không phải là các bạn thiết kế chữ. Lí do ban đầu của quyển sách là để nhấn mạnh việc các phông chữ phổ biến khi đó không hỗ trợ tiếng Việt. Dù vậy, sau khi cuốn sách được phát hành thì chú nhận ra là các bạn thiết kế chữ rất có hứng thú với việc thiết kế chữ tiếng Việt để các bộ chữ của họ có thể được sử dụng bởi nhiều người hơn. Để so sánh với các ngôn ngữ châu Á khác thì tiếng Việt sử dụng bảng chữ cái La-tinh thay vì chữ tượng hình. Việc này cho phép các nhà thiết kế có thể thiết kế chữ tiếng Việt mà không cần có hiểu biết về ngôn ngữ Việt; họ chỉ cần hiểu cách hoạt động của các dấu thanh thôi. Quyển sách từ đó đã cho họ kiến thức và sự tự tin cần thiết để thử sức với các ký tự Việt.

Sau 9 năm xuất bản luận án của chú, thị trường thiết kế chữ tại Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Chú có cảm thấy quyển sách đã đóng một vai trò lớn không?

Chú thấy rất vui khi ngoài việc các bạn thiết kế ở nước ngoài gửi rất nhiều câu hỏi về ký tự Việt cho chú, những bạn designer trẻ ở Việt Nam

cũng tìm hiểu về cuốn sách và coi đây là cơ hội để chính các bạn có thể thiết kế ra một bộ chữ. Giờ đây, chú liên tiếp nhìn thấy những bộ chữ hỗ trợ tiếng Việt nổi lên ở khắp nơi trên thế giới, và chú rất vui khi đã có thể đóng góp một phần nhỏ trong sự thay đổi này.

Có lẽ có khá ít các ghi chép về thiết kế tại Việt Nam. Một lí do lớn trong việc tạo ra quyển tạp chí song ngữ này chính là để thông tin về thiết kế trở nên rộng rãi hơn. Chú đã bao giờ nghĩ đến việc dịch cuốn sách sang tiếng Việt chưa?

Trước tiên, chú cũng đồng ý với việc hiện tại có ít ghi chép về thiết kế tại Việt Nam. Khi chú nghiên cứu cho Vietnamese Typography, chú đã đi tới Việt Nam và tìm các cuốn sách về thiết kế tại Việt Nam và không tìm được gì cả. Cuối cùng thì chú phải dựa vào chính hiểu biết của mình về ngôn ngữ và chữ cái tiếng Việt để có thể hoàn thành luận án của chú. Hơn nữa, có lẽ một điểm trừ trong cuốn sách của chú chính là trong cuốn sách, chú có một danh sách các bộ chữ cỡ nhỏ; không một bộ nào trong danh sách của chú được làm bởi một designer người Việt. Bộ chữ gần nhất với mong muốn của chú có lẽ là Be Vietnam Pro bởi Lâm Bảo, tuy vậy bộ chữ là nguồn mở. Chú muốn hỗ trợ các nhà thiết kế bằng việc mua bản quyền và quảng bá các bộ chữ.

tạ̉m

↑ Merriweather
bởi/by Sorkin Type

Các dấu thanh có thể xếp chồng nhau/
The diacritics are stackable.

ƯỚC

← Fit
bởi/by David Jonathan Ross

David đã phối hợp cùng Donny Trương để thêm bộ dấu tiếng Việt cho bộ chữ Fit cùng nhiều bộ chữ khác/

David has collaborated with Donny to add Vietnamese diacritics to Fit, along with many other typefaces.

hỏi

Why would foreign designers include Vietnamese in the first place if they do not have any association with the language?

To be honest, I did not think of the type designers when I had the idea of Vietnamese Typography. The initial aim of the book was to highlight this problem of Vietnamese language support in typefaces. However, when the book was published, I learnt that many designers were interested in the Vietnamese diacritics to make their typefaces more accessible. In comparison to some other Asian languages, which use their own shapes to form their own writing, Vietnamese uses the Latin alphabet. This makes it so that designers wanting to design Vietnamese characters do not have to speak the language; they only have to know about the way the diacritics work. The book, thus, has given them the knowledge and confidence to take on the unique challenge of designing the Vietnamese characters.

The thesis was originally published in 2015. Since then, the situation with Vietnamese typography has improved exponentially. Do you feel the book had a big role in this so-called ‘movement’?

It was very interesting as while I was receiving enquiries about Vietnamese characters from experienced, foreign designers, I was also finding out about young Vietnamese designers looking at this as an opportunity to design

their own typefaces. Since then, I have seen many Vietnamese-supported typefaces pop up, both in Vietnam and around the world, and I am very happy to play a small role in this change.

There seems to be a lack of design documentation in Vietnam. A big part of making this magazine bilingual was to make information more accessible. Have you ever thought of translating the book into Vietnamese?

First, I would agree with the fact that there is a lack of content about Vietnamese design, in Vietnamese. In fact, when I did my research for Vietnamese Typography, I believed I made a trip to Vietnam and searched for documents about design in Vietnamese bookstores, to no avail. In the end, I had to pretty much rely on my own knowledge of the Vietnamese language in order to be able to produce the book. Moreover, one of the weak points of the book is that I have included several Vietnamese-supported text typefaces as a starting point; however, none of them are made by a Vietnamese designer. The closest thing that I can find to a text typeface was Be Vietnam Pro by Lam Bao, which, unfortunately, is open-source; I want to help these individuals by licensing their typefaces.

On translating the book, it definitely seems like a good idea, and I have actually had one person reach out to me about offering to help with the translation.

← Bricolage Grotesque
bởi/by Mathieu Triay

Dấu hỏi của phông chữ này vẫn giữ được phần đuôi dấu, giống với dấu câu hỏi/

The hook above for this typeface retains the tail, similar to a question mark.

↓ Playfair Display
bởi/by Claus Eggers Sørensen

Chữ đ có thanh ngang dài hơn về bên trái để thuận tiện hơn cho việc căn khoảng cách chữ/

The crossbar of the đ is longer on the left side to account for spacing.

đi

thư

Về việc phiên dịch cuốn sách, chú rất thích ý tưởng này, và đã có một bạn thiết kế ngò lờ trợ giúp trong phần phiên dịch cho chú.

Có lẽ hơi xấu hổ một xíu khi mà các bộ chữ Việt lại không được làm bởi người Việt...

Cũng không hẳn đâu. Các designer này đã thiết kế chữ cả chục năm rồi. Ngành nghề này vẫn còn rất mới tại Việt Nam, và cần thời gian để phát triển. Chú không muốn các bạn designer thiết kế ra các bộ chữ trong ngày một ngày hai đâu; một bộ chữ cần đến vài năm để thiết kế. Ngược lại, có lẽ chú không biết đúng người. Có lẽ chú cũng cần đào sâu hơn và nghiên cứu, tìm kiếm những con người này.

Quá trình thiết kế chữ đòi hỏi phải test rất nhiều. Với người nước ngoài, họ không có con mắt tự nhiên để có thể bắt được những lỗi nhỏ này. Liệu họ vượt qua chướng ngại vật này như thế nào?

Chú có thể kể một câu chuyện. Qua thời gian, cuốn sách đã dần trở thành một quyển hướng dẫn cho kí tự Việt, và chú dần nhận được các bộ chữ của các bạn designer trên toàn thế giới để chú có thể nhận xét và đưa ra một số chỉnh sửa. Chú sẽ lướt qua một lượt các dấu thanh, và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Đối với người Việt, rất dễ để chúng ta có thể nhìn ra các lỗi nhỏ trong các đoạn văn bản. Một ví dụ chú có thể đưa ra là dấu hỏi; đối với các bộ chữ có chân, chú rất thích dấu hỏi giữ được

phần đuôi, một chi tiết mà các bạn designer thường bỏ. Chú luôn đưa ra nhận xét này và các bạn thiết kế rất nhiệt tình trong việc sửa lại chữ.

Bây giờ chú đang làm gì?

Chú vẫn là dân thiết kế web thôi. Sau từng ấy năm thì chú vẫn rất thích thiết kế web và nghệ thuật sắp chữ. Đến tận bây giờ chú vẫn thiết kế, và cũng chỉ có vậy thôi. Đương nhiên chú có các sở thích bên ngoài, như trượt tuyết chẳng hạn, nhưng công việc chính vẫn là thiết kế. Chú rất yêu các trang web và nó giúp chú có thể chia sẻ với rất nhiều người. Cho dù chính trang web cũng đã thay đổi rất nhiều, các con chữ đã giúp chú giữ được sự thích thú qua thời gian.

↓ EB Garamond
bởi/by Georg Duffner, Octavio Pardo

Chữ ư và ơ thường hay đứng cạnh nhau trong tiếng Việt. Vì vậy, hai dấu móc cần được thiết kế để đảm bảo về độ tương đồng và chiều cao.

The ư and ơ usually stand next to each other in Vietnamese. Thus, the horns has to be uniform in style and height.

ơng

It seems pretty ironic that the Vietnamese text typefaces are being made by foreign designers...

It's not that really. These type designers from all over the world have been doing it for years and years. I personally think that the type design industry is still very young and new in Vietnam, and thus it requires time in order to grow. I don't expect type designers to come up with a typeface in just a day or two; it takes several years to make one, and it also requires a lot of patience and determination. Then again, maybe I just don't know the right people. I guess it's on me as well to keep digging and finding these hidden gems within the type community in Vietnam.

The typeface design process requires a lot of testing. As foreign designers, they do not have the natural inclination for the writing system. How do they overcome this challenge?

For this I can tell a little story. As the book slowly became a guide to Vietnamese characters, I started receiving a lot of demo typefaces from designers all over the world to review and comment. I would go through the diacritics, pointing out things that worked and things that didn't, and giving suggestions on improving them. For us, it's very easy to spot irregularities in between the texts. An example I can give is the hook above; in serif typefaces, I really like for the

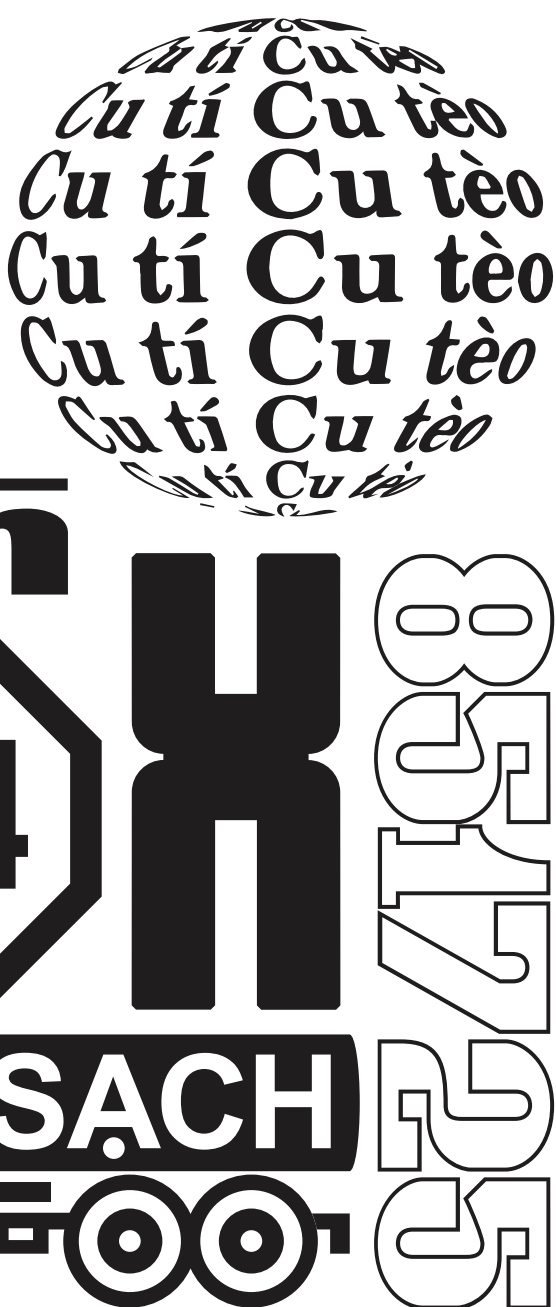
hook above to have a tail, which designers often omit. I always ask them to include it and they are happy to make this change.

How are you doing now?

Well, I'm a web designer. I'm still really excited about web design and typography. I'm still doing it now, and that's pretty much it. Of course I do have hobbies along the side, like skiing and snowboarding, but I'll keep my daytime job (haha). I absolutely love the web and it makes it so easy to make my work be available to so many people. While the web itself has changed a lot over the years, the typography has been the thing that has kept my interest for all these years.

↓ Thiết kế sưu tầm chữ bởi Lưu Chữ
Lưu Chữ's Type Collection Design

Lưu Chữ

Lưu Chữ là tập thể lưu giữ các tài liệu về thiết kế tại Việt Nam. Với xuất thân là #thelosttypevietnam trên Instagram, dự án giờ đã phát triển để mang kiến thức về thiết kế tại Việt Nam đến gần hơn với mọi người. VietType có cơ hội được trò chuyện với Lưu Chữ về sự hình thành, cách thức lưu giữ tài liệu, cũng như về bộ chữ mà Lưu Chữ đang thực hiện.

Lưu Chữ is an archive of documentations in design in Vietnam. With its roots as #thelosttypevietnam on Instagram, the project has now evolved to bring Vietnamese design closer to everyone. VietType has the chance to talk to Lưu Chữ about their history, the process of searching for documents, as well as their developing typeface.

Tác phẩm/Works
luuchu.com

Lưu Chữ được hình thành ra sao?

Tiền thân của Lưu Chữ, có tên là #thelosttypevietnam, thì bắt đầu từ 2015, và nghiêng nhiều về tính cá nhân cũng như là sở thích thôi. Anh thì khá thích lịch sử và địa lý, và cùng lúc đó thì cũng vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế. Trong quá trình học thì anh cũng nhận ra là hầu hết các tư liệu về thiết kế đều đến từ nước ngoài, với ảnh hưởng từ phương Tây khá là nhiều. Trong khi đó, khi được xem các tư liệu về Việt Nam của các giai đoạn trước đây, các thành phẩm thiết kế từ biển hiệu, cửa hàng, xe cộ, cũng đều rất đẹp. Từ đó anh mới có một câu hỏi rằng tại sao khi đi học về thiết kế lại không được tìm hiểu về những nội dung này. Từ đó, giống với các dự án của các quốc gia khác, anh bắt đầu ra ngoài đường, tìm các bảng hiệu thủ công của hồi xưa, chụp hình lại, và đăng lên instagram kèm với hashtag, giống như một cách lưu trữ vậy. Sau đó cũng có những người bạn có một niềm thích thú tương tự, và sau đó

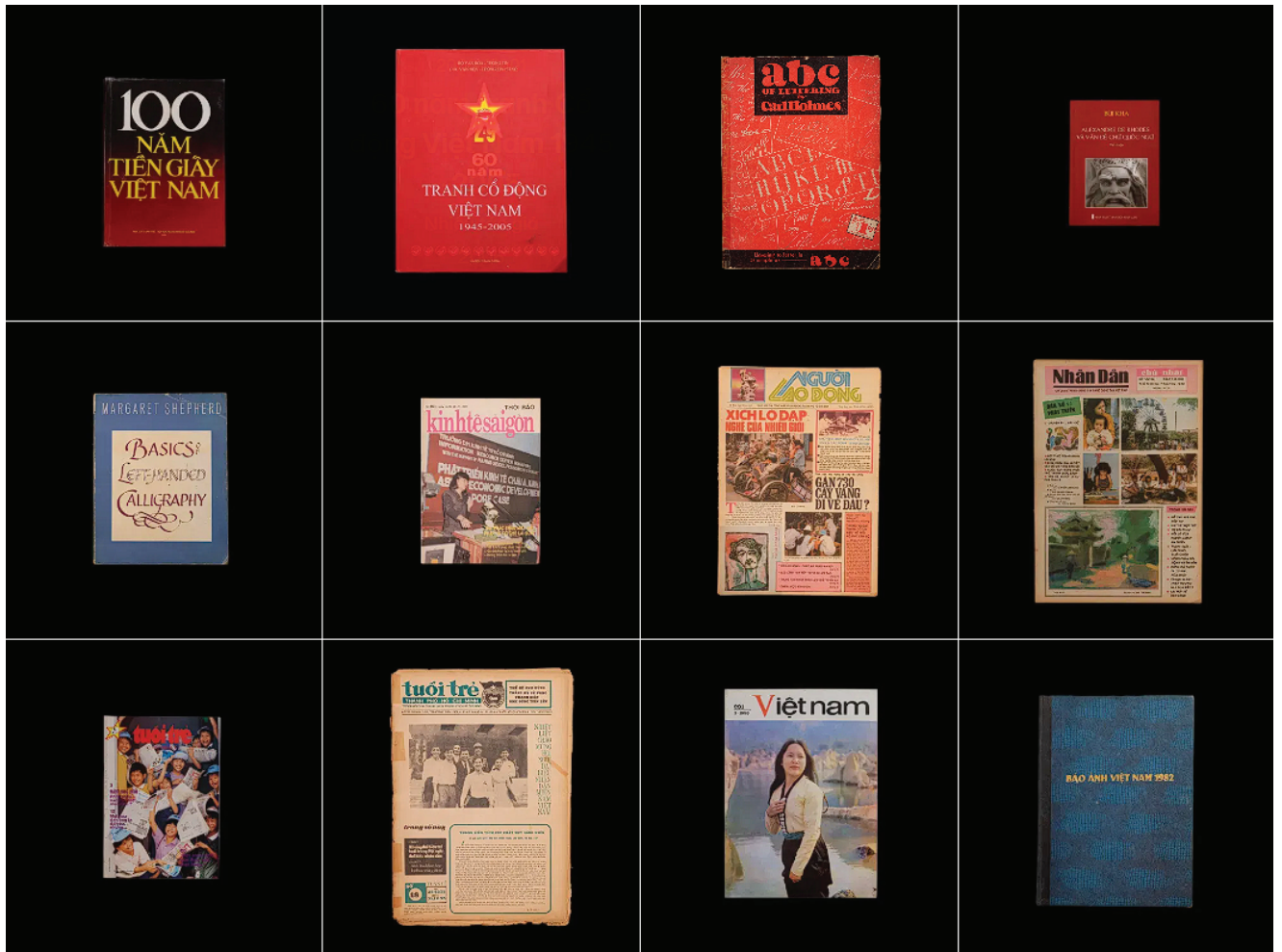
cũng đi ra ngoài tìm kiếm những biển hiệu này, không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở những thành phố khác nữa. Qua thời gian thì số lượng bài đăng càng ngày càng nhiều, tính đến bây giờ cũng khoảng 2000 rồi. Sau 2 năm với #thelosttypevietnam thì anh cũng nhận ra rằng cách tiếp cận ở thời điểm hiện tại cũng chỉ qua hình ảnh; mình muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, chẳng hạn như tại sao người ta lại chọn bố cục đó hay màu sắc đó. Từ đó thì mình bắt đầu tìm hiểu thêm qua sách vở và tư liệu để có thể biết sâu hơn, và dự án cũng chuyển sang một cái tên khác là Lưu Chữ. Hiện tại thì Lưu Chữ đang có ba thành viên. Anh [Huy] sẽ phụ trách chính về việc lưu trữ và nghiên cứu thông tin, còn hai thành viên còn lại là anh Đức Cao và chị Mai Thy sẽ nghiêng về phần thiết kế chữ.

→ Logo của Lưu Chữ/
Lưu Chữ's logo

↑ Biển hiệu Thuận Thịnh, 44 Hàng Hòm đã có tuổi đời hơn 70 năm và là một trong rất nhiều các bài đăng dưới #thelosttypevietnam/

Thuận Thịnh sign at 44 Hang Hom St. is more than 70 years old and is one of the many posts with the hashtag #thelosttypevietnam

How did Luu Chu come to life?

The predecessor of Luu Chu, named #thelosttypevietnam, started in 2015, and skewed heavily on personal interests. I was very interested in history and geography, and at the same time just graduated university in design. During the course of my study, I soon realised that most design documents are from overseas, with a heavy influence on Western design. However, when I saw documentaries of Vietnam in the past, the designs, from signages to stores to cars, are all very beautiful. From there, I asked myself “why, when studying design in Vietnam, I do not get to learn about these?” And just like other projects in other countries, I start to go out onto the streets and look for old hand-painted signages, take photos, and post them on Instagram with the hashtag #thelosttypevietnam as an online archive. Soon people also became interested, and also started searching on their own,

not only in Saigon but also in other cities as well. Over time, the posts accumulated, and there have been about 2000 posts with the hashtag as of now. After 2 years with #thelosttypevietnam, I also realised I am just approaching the movement by pictures. I wanted to know more, like why the designs are produced in that manner, or why these specific colours are chosen. From then I started searching for documents and books in order to know more, and the project became Luu Chu. Luu Chu now consists of 3 members - I [Huy] am the main curator and researcher, while the two remaining members, Duc Cao and Mai Thy, are responsible for type design.

→ Tuần báo Phụ Nữ Tân Văn số 59, tài liệu cho bài viết gần nhất của Lưu Chữ/

Women Weekly Magazine Issue#59, the document for Luu Chu's nearest article.

↑ Kho lưu trữ online/
Luu Chu's online archive

luuchu.com

Làm thế nào để Lưu Chữ có thể tìm được các ấn phẩm sách vở để có thể viết ra được các bài phân tích về thiết kế ngày xưa?

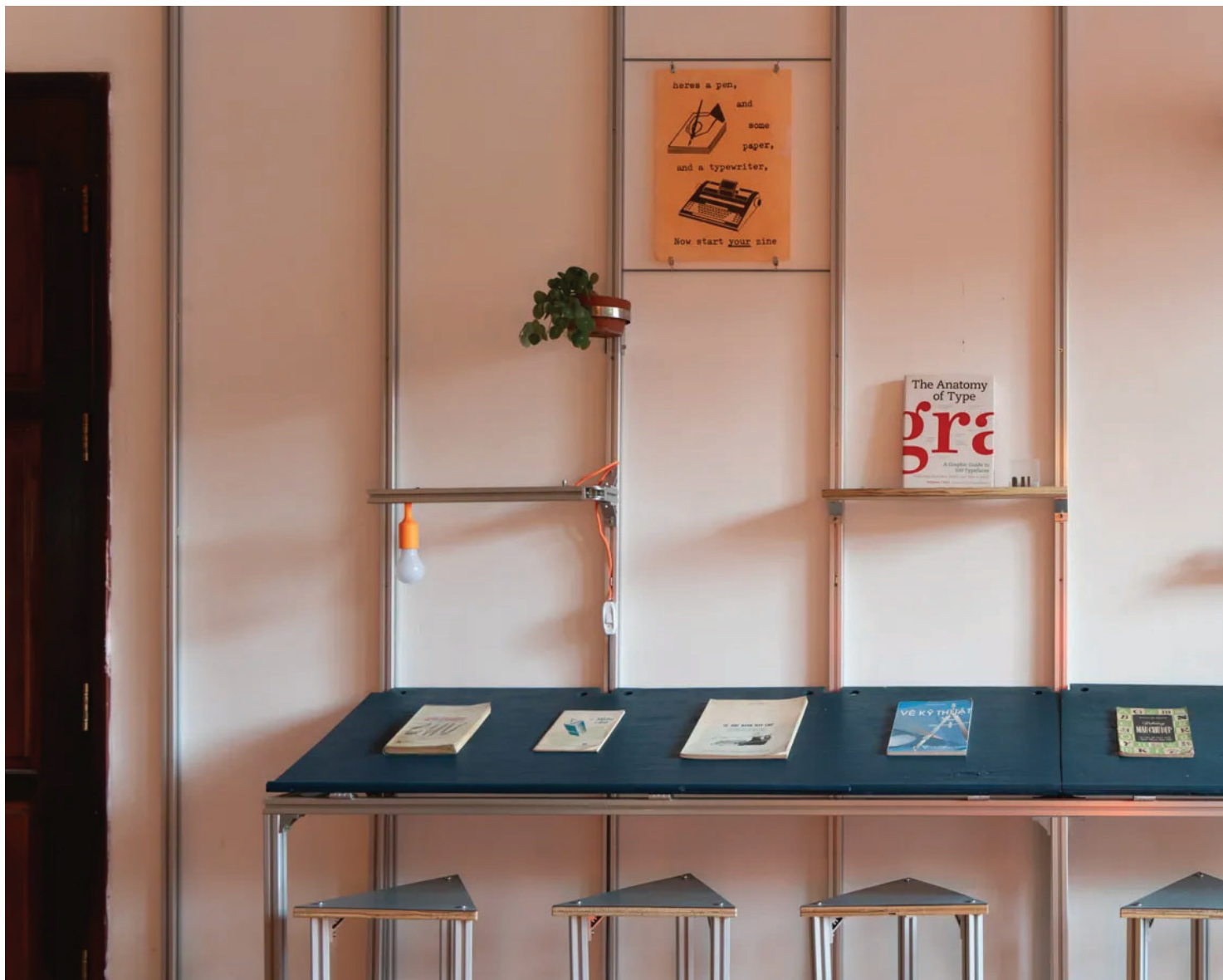
Trong quá trình tìm kiếm các tư liệu thì 50% là bọn anh tự đi tìm, còn 50% còn lại là nó tự tìm đến bọn anh. Thực sự mình cũng không biết là nó ở đâu, vì những quyển sách này tồn tại rải rác ở các hiệu sách cũ. Thường thì khi bọn anh tìm được quyển sách đầu tiên thì sẽ tìm được những quyển sách liên quan tiếp theo. Mình sẽ cầm quyển sách đó đi đến các hiệu sách và hỏi tìm các đầu sách khác cũng về chủ đề này, và những người chủ hiệu sách khi họ thấy vậy thì họ cũng sẽ hỗ trợ mình. Hầu hết những dữ liệu này bọn anh đều phải tự ra ngoài và đi tìm, còn nếu lên mạng tra thì sẽ không ra. Ngoài ra thì các đầu sách

cũng đến từ các mối quan hệ cá nhân khá là nhiều. Khi bọn anh nói với người thân là đang có một hoạt động như vậy thì mọi người cũng nhận ra là nhà mình có sách này sách kia, và cũng nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ. Nói tóm lại thì phần lớn cũng là nhờ duyên và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Được biết ngoài kho lưu trữ online thì Lưu Chữ cũng có một thư viện vật lý tại Sài Gòn. Thư viện cũng là kho lưu trữ đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực thiết kế. Dự án có thu hút được nhiều sự quan tâm không?

Thực ra thì nó cũng chỉ là một cái tên thôi, chứ thư viện cũng không phải là một dự án quy mô lớn hay đại diện cho thiết kế Việt Nam hay gì cả. Dự án thư viện được triển khai với mong muốn cho những cá

nhân quan tâm có thể đến và trao đổi cũng như được nhìn các ấn phẩm trực tiếp. Khi thư viện mở ra thì rất may mắn là không chỉ các bạn ở Việt Nam mà cả các bạn du học sinh cũng như sinh viên ở nước khác đến thăm cũng rất quan tâm và dành thời gian qua thăm thư viện. Khi mình có thời gian ngồi để nói chuyện trao đổi trực tiếp thì thông tin mình nhận được lại nó cũng rất là hữu ích. Hiện thư viện cũng đang chỉ mở 3 ngày trong tuần, và tiếp tới đa là 6 người thôi. Một cái có lẽ bọn anh mong muốn có thể nhìn thấy nhiều hơn là các câu hỏi. Thường thì các câu hỏi sẽ đến từ các tổ chức nước ngoài hơn, còn anh thấy các bạn ở Việt Nam có lẽ vẫn còn ngỡ với hình thức trao đổi này. Mong rằng trong thời gian tới bọn anh sẽ nhận được nhiều câu hỏi hơn từ phía người xem.

How does Luu Chu find these documents in order to write articles about them?

During the research process, 50% of the time we find the source, and the remaining 50% the source finds us. Honestly I couldn't tell you exactly where they are, as the books are scattered across old bookstores. Oftentimes when we have managed to find the first one, we will then find subsequent sources. We would take that book to bookstores and ask for similar documents. The owners of these bookstores will most of the time offer their help. Most of these documents require us to go out into the city and search; they would not come up on the Internet. Some of these books also come from personal connections. When we

mention this to our relatives, they soon realise that their grandpas and mas have certain books that could be helpful. They are happy to lend us these documents. In short, most of the time it's fate and help from other people.

In addition to the online archive, Luu Chu also boasts a physical library in Saigon. The library is also the first design archive of Vietnam. Does it gather a lot of attention?

The title is just a title, and the library is not trying to be big nor does it try to represent design in Vietnam or anything. The physical library is developed for interested individuals to go and have a face-to-face conversation as well as seeing these documents in real life. The library is very lucky that in

addition to receiving attention from both local designers and students, numerous foreign individuals and organisations have also paid us a visit. When we have time to talk to these individuals in person, the information is two-way, which is beneficial for both parties. For now, the library is open 3 days a week, for 6 people each time. One thing that we would like to hear more are questions. Oftentimes international organisations are keen to ask questions, but the same cannot be said for us Vietnamese. Hopefully in the future we can hear more questions from our audience.

← (từ/from luuchu.com/visit)

Thư viện Lưu Chữ tại TP. Hồ Chí Minh gồm các dữ liệu được thu thập bởi các họa sĩ Mỹ thuật ứng dụng và Nhà tạo mẫu Chữ từ những năm 1958 đến 2000, đặt nền móng cho sự hình thành văn hóa thị giác và thiết kế đồ họa trong nước/

Luu Chu Library in Hochiminh City consists of designs from collections of Applied Artists and Type Designers between the years 1958 and 2000, setting the foundation for visual culture and graphic design industry in Vietnam.

Hiện Lưu Chữ cũng đang phát triển một bộ chữ có tên là Phong Chung. Không biết rằng việc lưu trữ dữ liệu có ảnh hưởng gì tới quá trình thiết kế chữ của Lưu Chữ không?

Đối với Lưu Chữ thì việc làm phong chữ sẽ liên quan nhiều đến phục chế hơn. Phục chế đối với tụi anh là tìm hiểu về bối cảnh của phong chữ của quá khứ, hiểu về phong chữ đó, và từ đó cải biến để phù hợp với bối cảnh hiện tại, sao cho bộ chữ không còn những hạn chế của hồi xưa nữa. Tụi anh sẽ tiếp cận thiết kế một phong chữ theo dạng như vậy hơn. Một cái trần trở nữa mà tụi anh muốn thực hiện chính là tập trung vào thiết kế phong chữ nội dung. Hiện giờ thì thiết kế chữ vẫn đang là một ngành được đào tạo ở quốc tế nhiều hơn, và ở Việt Nam thì cũng chưa có hẳn một chương trình học về thiết kế chữ. Các bạn ở Việt Nam có niềm yêu thích với thiết kế chữ hiện hầu hết cũng xuất phát từ việc tự học, và mọi người thường dừng lại ở việc thiết kế phong chữ tiêu đề. Một bộ phong chữ dùng cho nội dung thường sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nghiên cứu hơn, thường sẽ là 2 năm cho bản đầu tiên. Quá trình làm cũng yêu cầu phải thử nghiệm rất nhiều, và bọn anh cũng thận trọng trong việc phát triển bộ chữ.

Hiện tại thì bọn anh đang có một bộ phong làm với nhau, gọi là phong Chung luôn. Tính đến giờ là bước sang năm thứ 4 rồi. Hiện thì ở Việt Nam cũng đã có nhiều đơn vị làm phong chữ rồi, và mỗi một tổ chức thì sẽ có một giá trị riêng. Đối với Lưu Chữ thì bọn anh vẫn thích việc tìm hiểu và nghiên cứu về bối cảnh xung quanh trước khi bước vào thiết kế bộ chữ đó. Với phong Chung thì bọn anh muốn tìm hiểu về phong chữ hẹp của tranh cổ động hồi xưa; vì sao mọi người lại thích sử dụng các phong chữ hẹp đó? Từ đó thì bọn anh bắt đầu tìm hiểu, phỏng vấn, gặp những người vẽ tranh cổ động, hỏi về cảm hứng, chất liệu, cảm giác ra sao,... Rồi từ đó sẽ triển khai bộ chữ.

← (từ/from luuchu.com/type-foundry)

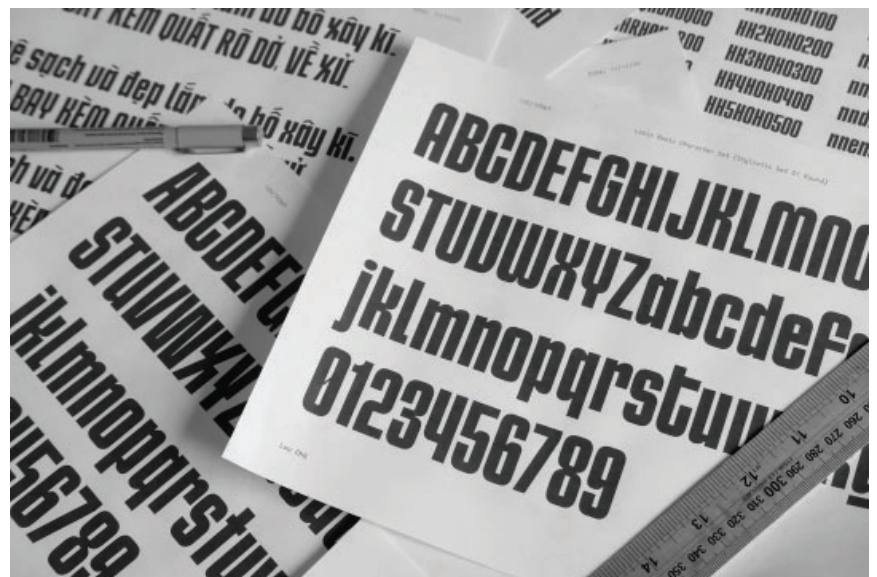
Chung dựa trên nghiên cứu về kiểu chữ Hẹp (Condensed) phổ biến trong các sản phẩm tuyên truyền cổ động tại Việt Nam giai đoạn Mở cửa 1986-1995. Đây là kiểu chữ bạn có thể thường xuyên bắt gặp ở nơi công cộng và các bảng hiệu chỉ dẫn, cũng như từng là lựa chọn cho các sản phẩm cổ động cuối thế kỷ 20/

Chung is based on our research of Condensed typefaces popular on placards in Vietnam during the years 1986-1995. This was a font visible in the public, on signages and wall prints at the end of the 20th century.

Luu Chu is currently developing a typeface called Chung (Together). Does the archive process affect the design process of Luu Chu?

For us the purpose for type design leans more on reviving typefaces. A Typeface revival for us is finding out about the setting of the typeface, to understand its function, and from there design a typeface to better fit the current setting, so that the typeface no longer has the disadvantages of the past. That's how we would like to approach type design. Another thing that we would like to focus on are text typefaces. As of right now type design is still an industry that is more trained overseas, and there is still yet to be a course that focuses solely on type design in Vietnam. Most type designers in Vietnam are self-taught, and oftentimes this stops at display typefaces. A text typeface will often take a lot more time and research, usually 2 years for the first iteration. The process also requires a lot of testing, and for that we are cautious in our process.

This has been the fourth year that we are developing Chung, together. For now Vietnam already has many organisations working on type design, and each entity will have their own value. For Luu Chu, we still like to research and find out about the setting first before tackling the design challenge. For Chung we are trying to answer the question of the use of condensed typefaces on old placards, why was there a preference for these typefaces. From there we start to research, interview, meet with these placard artists and ask about their design, their inspiration, materials, feelings, etc. Then the design comes after.

← (từ/from luuchu.com/type-foundry) →

Quá trình tạo ra phông chữ Chung là một hành trình giữa quá khứ và hiện tại. Từ những tin nhắn năm 2016 ghi lại bức họa trên tường, đến những chuyến đi về Nam Định đầu năm 2021. Sau nhiều giờ thí nghiệm thất bại vào sáng Chủ nhật trên Google Meets giữa đại dịch Covid, Chung đã thành hình/

The process of creating Chung is a journey between the past and the present. From the messages in 2016 archiving wall prints, to the trips to Nam Định at the start of 2021. After many hours of failed experiments, on a Sunday, on Google Meets, Chung was put into shape.

Trải nghiệm/ Experiences

TRƯỜNG
Ở QUÊ
SẠCH VÀ
ĐẸP LẮM
DO BỐ
XÂY KÌ.

→ Phudu
bởi/by Dương Trần

Câu nói hay được dùng để thử các bộ
chữ hỗ trợ tiếng Việt. Lần đầu mình thấy
câu này được sử dụng là với Phudu/

This sentence is used to test typefaces
for Vietnamese characters. Phudu is
where I saw this sentence first used.

DƯƠNG TRẦN

Phùdu của anh Dương Trần đã trở thành một trong các bộ chữ được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Bộ chữ đã mang đến luồng gió mới cho cộng đồng thiết kế chữ Việt Nam và ngoài ra cũng được rất nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng nước ngoài. VietType có cơ hội được nói chuyện với anh Dương về quá trình thiết kế cũng như về các câu chuyện của ngành thiết kế hiện nay.

Phudu by Dương Trần has been one of the typefaces that received widespread use in Vietnam. The typeface has brought about a new wave for type design in Vietnam and also has also received a lot of attention from overseas. VietType had a chance to talk with Duong about his design process as well as stories in the Vietnamese type design industry.

Các phong chữ/Typefaces

Phudu
Loes

Lavishe
Thow

Bộ Phudu là bộ chữ có lẽ là nổi tiếng nhất của anh. Bộ chữ có thể được thấy ở khắp mọi nơi trên Hà Nội. Về phía anh, cảm nhận của anh thế nào khi bộ chữ được đón nhận như vậy?

Thực ra bộ chữ này với anh có rất nhiều cảm xúc. Chắc chắn đầu tiên thì anh rất là biết ơn. Cũng có một phần chiến lược một xíu khi đợt đấy anh ra một bộ chữ miễn phí, với mong muốn có thể mang lại một chút danh để mọi người biết mình là ai. Thực sự khi bộ chữ được đón nhận một cách nhiệt tình như vậy thì anh cũng thấy rất vui, cảm giác rằng mình đã làm được một cái gì đó rồi mặc dù phía trước quãng đường còn rất dài. Tuy vậy thì trong tầm khoảng 1-2 năm trở lại đây thì những cảm xúc này cũng dần nguội đi rồi, thậm chí để nói thật thì anh còn hơi ghét Phudu một chút! Lý do chính là vì bộ chữ thuộc Google Fonts, nên quá trình sửa lại bộ chữ mất khá nhiều thời gian. Với tư cách là người thiết kế chữ thì mình sẽ luôn để ý những cái tiểu tiết này, và mình đành phải chấp nhận sống với nó thôi. Với anh thì Phudu có lẽ là đủ rồi, còn về phía mọi người thì mong mọi người vẫn tiếp tục sử dụng bộ chữ. Một thứ anh muốn được thấy ít hơn có lẽ là việc bộ chữ được dùng sai mục đích ban đầu; Phudu để làm phong chữ cho nội dung thì thực sự rất khó đọc. Đó là chia sẻ của anh về bộ chữ Phudu.

Em được biết mục tiêu của bộ chữ là để phục chế lại các kiểu chữ dấu mảnh hồi xưa. Trước Phudu đã có rất nhiều các bộ chữ khác với mục tiêu tương tự, vậy điều gì khiến anh làm ra bộ chữ này?

Chính anh là người dùng những bộ chữ này, và anh thấy những bộ chữ này không có tính ứng dụng cao. Thường nếu tiêu đề nhiều dòng sẽ rất khó để có thể dàn trang, và đây là một vấn đề mà anh nghe rất nhiều: vì chữ và dấu Việt Nam như vậy nên rất khó để có thể thiết kế dàn trang đẹp. Khi anh nghe những câu nói đó liên tiếp thì anh cũng cảm thấy cần phải xử lý vấn đề này, và anh bắt đầu tìm hiểu thêm. Anh nghĩ điểm khác biệt của Phudu có lẽ là việc ngoài phục chế, tức về lại các con chữ, thì Phudu cũng cải tiến để phù hợp với công nghệ và bối cảnh hiện tại. Ngày xưa trên các biển hiệu họ có thể kiểm soát được những con chữ mà họ sẽ vẽ ra; thường các chữ chỉ khoảng 1-2 dòng và được xếp rất ngay ngắn. Đối với một bộ chữ được dùng trên máy tính như hiện nay, người thiết kế không thể kiểm soát được người dùng sẽ gõ ra những từ ngữ nào. Vậy thì khi sử dụng sẽ có rất nhiều các lỗi khác mà ngày xưa không có, như việc dấu của dòng dưới đè lên chân chữ dòng trên chẳng hạn, hay việc lập trình bộ chữ để gõ chuẩn xác. Đây là vấn đề mà anh muốn xử lý khi cho ra đời bộ chữ Phudu.

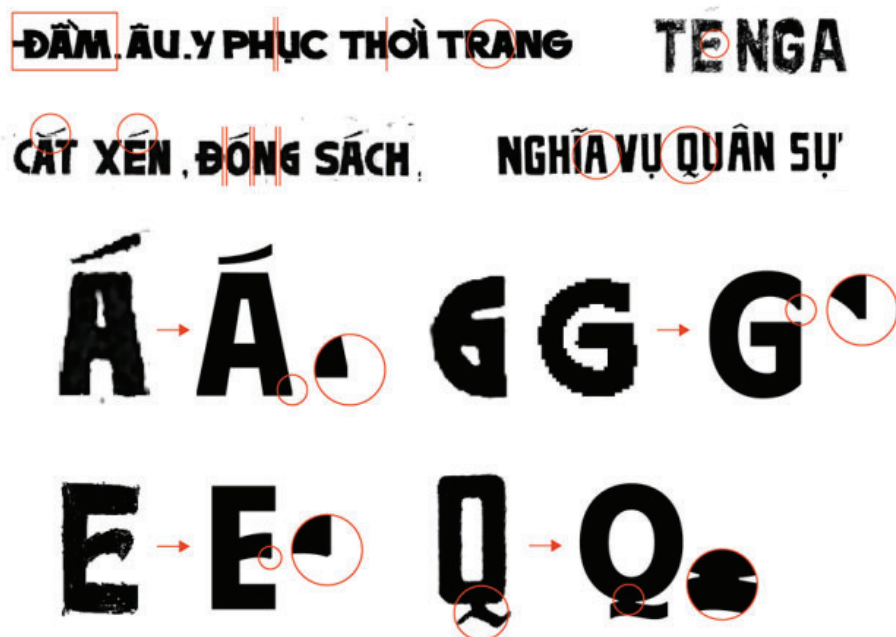
A

↑ Phudu
bởi/by Dương Trần

Chữ/Letter A; Thin 300

↓ Cảm hứng của bộ chữ đến từ những biển hiệu thời xưa. Phudu lấy những chi tiết này và biến thành một hệ thống/

The inspiration for Phudu comes from old signs. These details were taken and converted into a system.

BÁNH MÌ KẸP ©HỈ VỚI GIÁ ↗ TỪ 10.000đ

Phudu is probably your most well-known typeface. The typeface can be seen all around Hanoi. In your perspective, what are your feelings towards the reception of Phudu?

Honestly, there are many emotions. First of all, I have to say I'm very grateful. It was a bit of a strategy move when I decided to release an open-source typeface, with the hope that it will put myself on the map. Honestly when the typeface received such praise, I certainly felt very happy that I have managed to create something of value even though there is a long way ahead. However, in the past 1-2 years, these emotions have dwindled, to the point where I can say that I hate Phudu, just a little bit. The reason is that the typeface is part of the Google Fonts economy, which means fixing the typeface takes a lot more time and effort. As a type designer, these minute details are the things that we have to accept and live with. For me, I have probably had my fair share with Phudu already, but I hope that the typeface will continue to be useful for others. One thing that I would love to see less of is the typeface being used in incorrect settings. Phudu is meant to be a display typeface, and it becomes really hard to read in smaller point sizes. That's my opinion on Phudu.

The typeface's aim is to revive the old lettering techniques with thin diacritics. Before Phudu, many attempts had been made to achieve the same thing. What makes you try to do it still?

I was also using these typefaces, and I do not commend their functionality. Often if the title is more than one line, there are problems. This was something that I was hearing from other designers: because the Viet characters are that way, it's hard to make a typography piece. When it became a general consensus, I really felt the need to tackle the problem, and start the researching process. I think the main difference of Phudu is that in addition to reviving, meaning re-drawing the letters, Phudu also tries to upgrade these characters to make the type suitable to the current technology. In the past, the hand-lettering artists had all the control in the characters and where they will appear on the sign. For a typeface that is meant to be used on technological devices, there is no telling what the users will type out. As a result, problems that were non-existent in the past will emerge, such as the diacritics of the lower line colliding with the upper, or how the typeface should be engineered. These were the problems that I wanted to address when I created Phudu.

↑ Phudu
bởi/by Dương Trần

Mẫu chữ/Type specimen

↓ Phudu
bởi/by Dương Trần

Chữ/Letter A; Medium 500

A

Về quá trình thiết kế của anh, anh thường hay ví các bộ chữ của anh như những con người. Không biết việc này bắt đầu từ đâu và liệu nó có ảnh hưởng đến cách làm việc của anh không?

Thực sự anh cũng không biết anh bắt đầu làm việc này từ lúc nào. Có thể là vì trong công việc branding của anh, anh thường hay phải đưa ra một chuỗi từ khóa cho ý tưởng. Các từ khóa này anh chia ra làm hai nhóm: lý lẽ và cảm xúc. Đến một thời điểm thì anh cũng nhận ra là có vẻ cũng khá giống một con người đấy chứ. Từ đấy thì anh bắt đầu làm như vậy. Và việc anh là người làm việc dựa theo cảm xúc cũng giúp anh có được hướng suy nghĩ này. Anh nghĩ nó cũng khá giúp ích trong việc đưa ra ý tưởng cho một bộ chữ. Với thị trường thiết kế hiện tại, mọi thành phẩm đều cần một ý tưởng, một câu chuyện nào đó để có thể thuyết phục khách hàng. Các bộ chữ cũng như vậy. Việc này cũng giúp rất nhiều khi một khách hàng muốn tìm hay thiết kế một bộ chữ với phong cách nào đó, họ cũng sẽ đưa ra cho mình một số từ khóa. Vậy công việc của mình cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Suy cho cùng thì nó cũng là một thứ để mang lại niềm vui và sự mới mẻ trong quá trình thiết kế chữ của anh; mỗi một bộ chữ là một con

↑ Loes
bởi/by Dương Trần

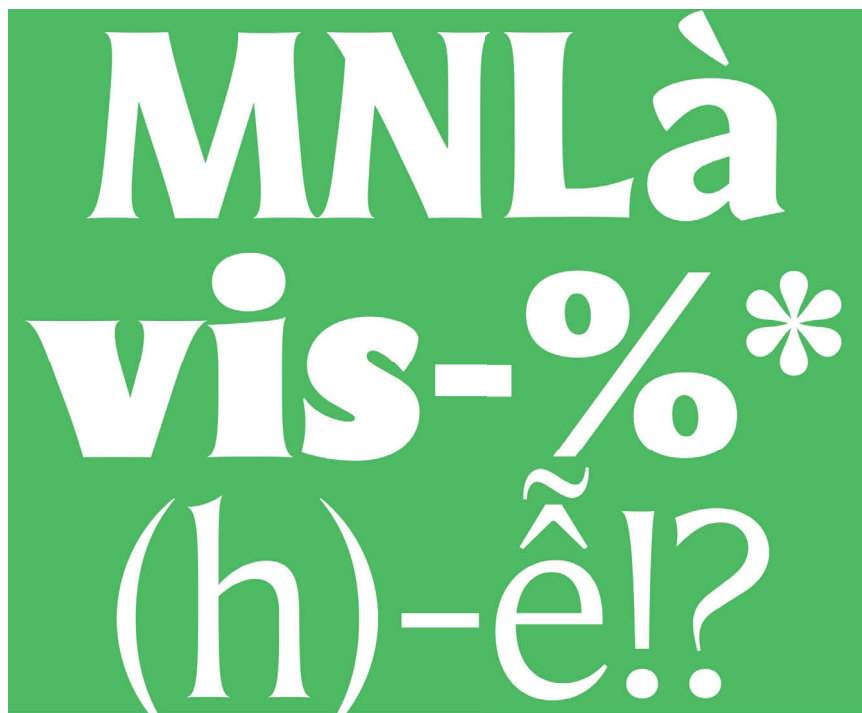
Mẫu chữ/Type specimen

↓ Lavishe
bởi/by Dương Trần

Mẫu chữ/Type specimen

Có lẽ ngành thiết kế chữ vẫn còn là một ngành nghề mới tại Việt Nam. Điều này có cản trở gì anh trong quá trình làm thiết kế chữ không?

Chắc chắn là ngành nghề này vẫn còn rất mới tại Việt Nam, và khởi đầu sẽ luôn luôn có những khó khăn. Hầu hết việc mua bán phông chữ vẫn còn là thứ gì đó rất mới, và thậm chí bên trong giới thiết kế nói riêng cũng như sáng tạo nói chung có lẽ cũng chưa 100% hiểu về việc phải mua bản quyền của các phông chữ. Với việc thị trường còn nhiều rào cản như vậy thì việc kiếm sống 100% bằng việc thiết kế chữ ở Việt Nam có lẽ là chưa đủ ổn định, và thường thì mọi người sẽ có một công việc khác đi kèm. Bản thân anh vẫn có một nguồn tiền thụ động từ việc bán phông chữ, nhưng chắc chắn là cũng không đủ nhiều và không đủ ổn định. Có lẽ một phần cũng là vì anh chưa đầu tư 100% vào nó thôi, nhưng để thiết kế chữ trở thành công việc chính ở thời điểm hiện tại có lẽ anh sẽ phải ra thị trường nước ngoài. Anh cũng đã thử suy nghĩ và nghĩ rằng nếu một ngày mình có thể kết nối và giao tiếp với thật nhiều người thì có lẽ việc mở công ty và biến thiết kế chữ thành công việc chính của mình là điều khả thi. Còn các công ty hiện giờ chưa sẵn sàng trả tiền cho mình chỉ để thiết kế chữ; ở thời điểm hiện tại thì công việc của anh là một Graphic Designer biết thiết kế chữ, ngoài thiết kế chữ thì mình cũng phải chia một chút thời gian ra cho các công việc thiết kế khác bên lề nữa.

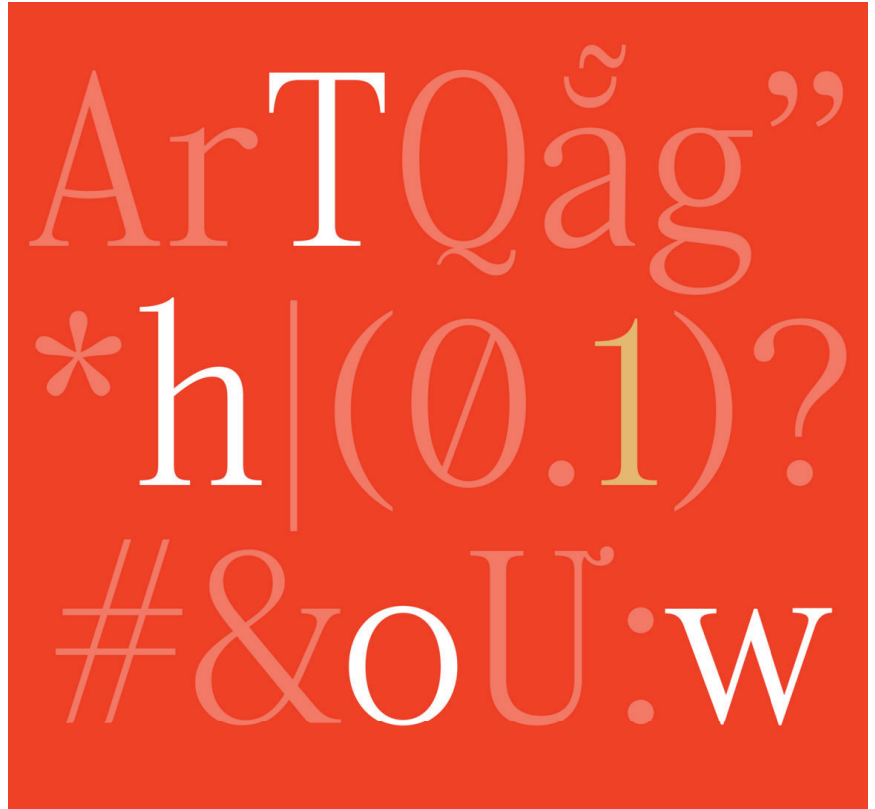

About your type design process, you usually describe your typefaces as people. When did this start and does the analogy help you in your process?

Honestly I don't really recall the exact moment when it started. Maybe it was because in branding, I often have to list a collection of keywords for each concept that I make. These keywords are divided into two categories, rational and emotional. At a certain point, I realised that these words describe people quite well. From then I started doing it. The fact that I usually rely on emotions also helped with coming with these analogies. I think that it is helpful in forming a concept for a typeface. It really seems now that every product needs a concept or a story to convince the customer. The same with typefaces. This is also helpful when a client is looking for a typeface in a certain style, they will also give us keywords. Our job then becomes a lot easier. In the end, it is also a way to bring about joy and novelty in my design process; each typeface is a different person.

↓ Phudu
bởi/by Dương Trần

Chữ/Letter A; Bold 700

It seems like type design is still a new industry in Vietnam. Does this hinder your process?

There are always problems at the start of everything, and type design is no exception. The action of buying fonts is still something that is quite new, and not even all designers or creatives consider buying a typeface is a thing. With so many obstacles, making a living by type design is probably not yet stable enough, and most type designers in Vietnam will have a day job. Of course I still get a passive from my typefaces, but it is definitely not enough. Maybe it is also because I haven't given it my all, but to make type design my main job, I would have to shoot my shot at international markets. I have given it some thought, and if one day I have enough connections, maybe the prospect of opening a foundry and making type design my main job is doable. For now, companies are not yet ready to pay someone solely as a type designer; my job now is more of a graphic designer that also knows how to design type, and in addition to creating typefaces I also will have to spend time with other aspects of design as well.

↑ Thow
bởi/by Dương Trần

Mẫu chữ/Type specimen

↓ Phudu
bởi/by Dương Trần

Chữ/Letter A; Black 900

Anh bắt đầu thiết kế chữ ra sao?

Anh khởi đầu làm logo rất là nhiều, và anh làm rất công nghiệp. Một dự án anh có thể làm đến 100-200 cái draft, cho đến khi đạt được mức vừa ý. Thực sự bây giờ nhìn lại thì anh thấy đó là một cái may để anh có thể mài dũa cái tay vẽ của anh. Hồi đó các công việc anh làm cũng liên quan nhiều đến typography, vì vậy các logo cũng hầu hết là logotype. Cũng cảm ơn anh Lâm Bảo và anh Duy Đào vào năm 2019-2020 đã thực sự đưa thiết kế chữ đến với mọi người. Khi anh mới bắt đầu thì cũng ngây ngô lắm, vẽ chữ trên Illustrator thôi. Sau khi mà biết sâu hơn về ngành thiết kế chữ thì anh đã mua một khóa học online hướng dẫn sử dụng Glyphs 3. Đến năm 2021 thì anh hoàn thành khóa học và được tặng Glyphs 2 Mini. Tuy nhiên thì anh chưa mở ứng dụng vội, vì đợt đó anh rất quan trọng việc vẽ tay. Anh vẽ tay toàn bộ tất cả các chữ trước khi mở ứng dụng lần đầu tiên, và anh cũng chỉ ước anh mở sớm hơn thôi. Thực sự phần mềm rất giúp ích trong tất cả mọi thứ liên quan đến vector, vẽ logo cũng rất là nhanh. Từ đây có lẽ là hành trình chính thức bắt đầu.

Việc đầu tiên anh thử làm là một con sans-serif cho anh dùng, vì anh không tìm được một bộ mà anh thật sự ưng. Lúc này thì cũng không biết bắt đầu từ đâu (hồi này anh chưa có quyển Designing Type), nhưng cũng may đợt đó vì Covid nên Grilli Type (một xưởng chữ bên Thụy Sĩ) lên một sê-ri bài đăng về cách vẽ từng con chữ một. Một nguồn khác là một quyển sách 12 đô anh mua của OhnoType, giải thích về lý do tại sao các con chữ lại phải trông như thế. Từ hai nguồn này anh bắt đầu hành trình thiết kế chữ của anh và điểm dừng đầu tiên là Phudu. Đó là câu chuyện khởi điểm của anh.

↓ GT Academy của Grilli Type là một chuỗi các bài viết hướng dẫn thiết kế một bộ chữ, hiện bao gồm 7 chương: chữ thường, chữ hoa, số, dấu câu, ký tự đặc biệt, dấu chữ, và tiền tệ/

GT Academy by Grilli Type is a series of articles that teaches type design from the ground up. It has 7 chapters: lowercase, uppercase, punctuation, symbols, accents, and currencies.

How did you start type design?

I started off doing lots of logo design, in a very industrial way. In one project I can stack up about 100-200 iterations of a logo, until I'm satisfied. In hindsight, I have to thank that period in my design career as it allowed me to hone my vector drawing skills. At that time, my work also touched on typography a lot, and so most of the logos that I got to do were logotypes. I also have to thank Lam Bao and Duy Dao for putting type design on the map in 2019-2020. I was very naive when I first started, and drew all of my glyphs on Illustrator. When I had the chance to know more about type design, I bought an online course about Glyphs 3. I finished the course in 2021 and was given Glyphs 2 Mini. However, I was hesitant to open the application, as I put an importance on drawing and sketching a lot. I sketched all of the glyphs before opening Glyphs for the first time, and only wished that I opened it sooner. The programme helped immensely in anything vector related, including logos. From then my journey officially starts.

The first thing that I do is a sans-serif for personal usage, because I couldn't find one that perfectly suits my needs. I didn't know where to start (I did not have Designing Type at the time), but was lucky when Grilli Type (a Swiss type foundry) released articles on how to draw each glyph due to Covid restrictions at the time. Another source that I got was a \$12 book from OhnoType that explains the reasons for the forms of the glyphs. From these two sources, I started my type design journey and the first stop was Phudu. That was the start of my career.

↓ **Quyển sách web của OhnoType nói về cách vẽ tất cả các chữ từ A đến Z, cả chữ hoa lẫn chữ thường, với giá chỉ \$12, cộng thêm một bộ chữ/**

The OhnoType web book talks about drawing type from A to Z, both upper and lowercase, at a price of \$12, plus a bonus typeface.

Q

→ Be Vietnam Pro
bởi/by Lâm Bảo

Chữ/Letter A; Regular 400

Lâm Bảo

VietType đã có dịp được ngồi trò chuyện cùng với anh Lâm Bảo, tác giả của bộ chữ Be Vietnam Pro cùng sê-ri phông cho nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk. Anh đã cho ra đời rất nhiều những bộ chữ khác cùng với đó là mở ra một xưởng chữ mới - Yellow Type Foundry. Trong cuộc nói chuyện này, anh chia sẻ về quá trình cũng hành trình đến với thiết kế chữ của mình.

VietType has had the chance to have a conversation with Lam Bao, the designer of Be Vietnam Pro and the new typeface collection for Vinamilk. He has many other typefaces behind his name and is also the co-founder of Yellow Type Foundry. In this talk, he shares about his design process as well as his journey with type design.

Các bộ chữ/Typefaces
Be Vietnam Pro
VNM Collection
YTF Collection No. 1

Bộ chữ đóng vai trò là một tài sản tinh thần cho anh, luôn thúc đẩy anh để có thể những sản phẩm lớn hơn sau này.

Bộ chữ Be Vietnam Pro là bộ chữ nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng. Không biết ở góc nhìn là người đã tạo ra bộ chữ đó, cảm nhận của anh là gì?

Có lẽ cảm xúc đầu tiên là biết ơn. Tính từ bộ Be Vietnam đầu tiên từ 2019 thì đã được 5 năm rồi. Khi mà anh cho ra mắt bộ Be Vietnam thì anh không hề nghĩ đến việc bộ chữ sẽ được đón nhận như thế này. Mục đích ban đầu của Be Vietnam cũng chỉ là để ứng dụng trong thiết kế nội bộ của công ty thôi, do khi đó thì công ty cũng gặp khó khăn trong việc tìm được một bộ chữ đáp ứng được cả về thẩm mỹ lẫn ứng dụng. Một ưu điểm khác trong việc có một bộ chữ riêng là công ty nắm hoàn toàn quyền kiểm soát về bộ chữ; việc này tạo điều kiện cho các bạn thiết kế của công ty có thể điều chỉnh các con chữ sao cho hợp lý. Đến sau này thì mọi người trong đội mới nhận ra là có lẽ bộ chữ có thể trở thành một dự án nguồn mở. Và bọn anh cũng quyết định làm việc cùng với kỹ sư bên Google và cho ra mắt bộ chữ trên Google Fonts, với suy nghĩ là mình đã đóng góp được một cái gì đó cho nước nhà thôi. Sau đó tới năm 2021, là sau hai năm, thì rất bất ngờ là bộ chữ đã có 1 tỷ lượt dùng! Thực sự đến bây giờ cảm giác đấy vẫn rất là khó tin, rằng bộ chữ lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Việc này đã truyền động lực cho anh kết nối lại với beGroup và cải tiến cũng như mở

ă ă ă

↑ Be Vietnam Pro
bởi/by Lâm Bảo

Chữ/Letter a; Black 900

rộng bộ chữ Be Vietnam để cho ra mắt Be Vietnam Pro. Từ năm 2021 tới nay là 3 năm rồi, và hiện tại thì bộ Be Vietnam Pro đã có 5 tỷ lượt dùng. Thực sự khi nhìn lại thì anh rất biết ơn, và sẽ không có anh hôm nay nếu như không có bộ chữ đó. Bộ chữ đóng vai trò là một tài sản tinh thần cho anh, luôn thúc đẩy anh để có thể những sản phẩm lớn hơn trong tương lai.

Be Vietnam

↑ Be Vietnam Pro
bởi/by Lâm Bảo

Regular 400

The typeface serves as an emotional property for me, pushing me towards greater products in the future.

Be Vietnam Pro received a lot of attention from the community. In the perspective of the progenitor, what is your view?

Probably the first thing that comes to mind is gratefulness. From the first iteration, Be Vietnam, in 2019, it has been 5 years already. When I first released Be Vietnam I could never imagine the day that it would get so received. The initial purpose of Be Vietnam was to be used internally within the company, Be Group, as the company was struggling in its design, and in particular in choosing a typeface that could meet the company's expectations, both aesthetically and functionally. Another benefit of having a custom typeface is that the company holds total control over the glyphs; this means the characters can be adjusted accordingly to fit the needs of the design whenever needed. It was only after that we decided to make it open-source. Here we worked with an engineer from Google and released the typeface through Google Fonts, just to contribute something towards Vietnamese design. Fast forward to 2021, which is two years later, the typeface has accumulated 1 billion uses! Even now it feels very surreal that the typeface was so well received. This gave me the inspiration to reconnect with Be Group and upgrade Be Vietnam

đ ố ô

↑ Be Vietnam Pro
bởi/by Lâm Bảo

Chữ/Letter a; Thin 100

to become Be Vietnam Pro. 3 years have passed from that point, and Be Vietnam Pro now has around 5 billion uses. Looking back, I really feel grateful, and I would not be here today without that typeface. The typeface serves as an emotional property for me, pushing me towards greater products in the future.

nam Pro

Suy nghĩ của anh về quá trình thiết kế chữ là nó không bao giờ kết, giống như họa sĩ vậy: họ vẽ một xiu rồi để đấy và sau một thời gian thì quay lại và tiếp tục. Anh nghĩ với các bộ chữ cũng như vậy.

Quá trình thiết kế chữ của anh là gì?

Với anh thì anh sẽ chia ra làm 2 loại: Thiết kế chữ cho mình và thiết kế chữ cho người khác. Đối với thiết kế cho người khác thì quá trình khá trực quan, anh có thể lấy Vinamilk ra làm ví dụ. Đầu tiên thì anh sẽ nhận một bản tóm tắt ý tưởng và từ đó sẽ vẽ ra một số chữ hay từ ngữ (sữa tươi, sữa bò,...) rất nhanh cho khách hàng có thể nắm được ý đồ của bộ chữ. Từ các bản phác này khách hàng sẽ chọn ra các ý tưởng phù hợp và sau đó sẽ phát triển thành một bộ chữ có đầy đủ 52 ký tự. Khi có được bộ chữ rồi, bọn anh sẽ đưa cho bên thiết kế thương hiệu để họ có thể thử một số các thành phẩm, như poster, bao bì, website. Các thành phẩm này sẽ được mang lên để trình bày với khách hàng. Khi khách hàng đã đồng ý với một bộ chữ cũng như hướng đi về thiết kế thương hiệu rồi thì anh sẽ tập trung vào tu sửa các ký tự có sẵn cùng như mở rộng bộ chữ, thêm dấu, số, cùng các ký tự cần thiết khác. Tu sửa các lần sẽ đi kèm với thử nghiệm trên các loại hình thiết kế khác nhau, trên web cũng như in ấn, và ở các khổ và tỉ lệ lớn hơn. Sau toàn bộ quá trình này thì anh sẽ ra được một bộ chữ hoàn thiện để bàn giao cho ban thiết kế nội bộ của Vinamilk. Tuy vậy trong quá trình sử dụng bộ chữ sẽ sinh ra lỗi, và khi đó anh sẽ bảo hành cho họ. Đó là lý do tại sao anh nói rằng quá trình thiết kế chữ là không có hồi kết; càng dùng sẽ càng tạo ra những nhu cầu mới cho bộ chữ.

Đối với thiết kế chữ cho mình (xưởng chữ) để bán phong chữ, thì quá trình sẽ khác một chút. Về mặt ý tưởng sẽ ngẫu nhiên hơn rất nhiều: lướt mạng xã hội hay sách báo gì đó, thấy cái gì đó hay, lưu lại, và một ngày đẹp trời lòi ra làm chẳng hạn. Một lí do khác cho việc thiết kế một bộ chữ là để thỏa mãn chính nhu cầu của mình. Ngoài thiết kế chữ thì anh cũng làm thiết kế đồ họa nữa, và trong quá trình thiết kế đôi khi anh sẽ cần một bộ chữ nhất định, vậy thì mình làm luôn. Sau khi có đủ cảm hứng và nguyên liệu để thực hiện rồi thì sẽ bắt đầu vẽ phác các con chữ ra. Khi đã ưng ý rồi thì sẽ cho lên máy. Phần thiết kế này cũng giống với thiết kế cho khách hàng thôi, nhưng thường sẽ hên xui; đôi khi là vài tháng, có lúc là vài năm. Mặt xấu của việc làm ra cho mình là nó không có hạn, và vì thế nên từ ban đầu anh sẽ muốn làm rất rõ về mặt ý tưởng của một bộ chữ. Thường khi làm ý tưởng không chuẩn, làm xong 3-4 năm, sau đó lại phải đập đi hết và làm lại, rất phí. Sau quá trình thiết kế rồi anh sẽ đưa sang công đoạn lập trình cho bộ chữ, và lại tiếp tục quay lại ban đầu để thiết kế ra bộ chữ tiếp theo. Khi đã có đủ số lượng bộ chữ rồi thì anh sẽ cho ra mắt tuyển tập, dạng như một album âm nhạc vậy.

↑ YTF Gióng
← YTF Cafuné
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

My take on type design is that it is a never-ending process, much similar to an artist; they draw for a little while, leave it there, then come back to it. I think designing typefaces is just like that as well.

What is your design process?

For me, I will divide it into two categories: Designing for myself and designing for others. If I am designing for someone else, the process is pretty streamlined and straightforward, here I can take Vinamilk as an example. First I would receive a brief about the typeface and from there sketch out some glyphs or words (fresh milk, cow milk,...) quickly so that the client can understand the theme and intent of the typeface. The client will then choose from these options, which will then be developed into a typeface of 52 characters. We will then give this draft to branding so they can design some outcomes, like posters, packaging, or websites. These outcomes are then presented to the client, who will then select one of these typefaces as well as a branding direction. For the typeface, I will then focus on refining the glyphs as well as adding more, like diacritics, numbers, special characters, etc. Each iteration comes with testing on different mediums of design, and on different scales and proportions. After all this, I will finally get a working copy of the typeface to be sent to the in-house department of Vinamilk. However, there will be problems when the typeface is in use, which we are also responsible for fixing and updating. That's the reason why I think that the type design is never-ending; the more you use a typeface, the more requirements you need to establish.

With designing typefaces for myself to then sell later, the process is a little different. The ideation process is a lot more random and hectic: scrolling social media, reading newspapers and magazines, seeing something cool, saving it, and developing it on another day. Another reason for designing a typeface is to satisfy our own needs. Apart from type design, I'm also a graphic designer, and during the graphic design process I will sometimes need a certain typeface, so why not do it myself? When I have gathered enough inspiration and materials, I will start with sketching out the glyphs. When those are good, I'll digitise them. This design process is very much similar to designing for a client, but it will be more random; sometimes it's several months, sometimes years. The negative side of designing typefaces for ourselves is that there is no deadline, and so oftentimes I would like to be very clear on the concept of a typeface. What usually happens is that we neglect the concept, develop the typeface for about 3-4 years, and end up redoing everything, which is such a waste. After the design process I will put it through engineering, and restart the process to produce the next typeface. When I have a good number of them, I'll release them as a collection, much similar to an album.

↑ YTF Eon B
← YTF Eon A
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

**“Ngày làm công,
Đêm làm phong.”**

Anh bắt đầu thiết kế chữ như thế nào?

Anh bắt đầu là thiết kế sản phẩm, web và UI/UX. Hồi 2017 thì anh có đi học một lớp thiết kế đồ họa và được nhồi rất nhiều kiến thức về đồ họa dàn chữ và thiết kế chữ. Trong khi học thì anh có được cho xem seri Abstract trên Netflix, và trong đó có một tập về Paula Scher. Lần đầu tiên anh được xem Paula Scher giải thích về cấu trúc con chữ và cách chơi với những con chữ thực sự là nổ não, và từ đó đã khai sáng anh để theo đuổi thiết kế đồ họa và từ đó là thiết kế chữ. Đến 2018 thì anh có thử sức làm một bộ chữ đầu tay, Monarch Display. Anh làm thử và sau đó cũng cho lên Behance và cho mọi người sử dụng miễn phí. Cảm giác mà anh gõ phím abc ở trên bàn phím mà nó xuất hiện ra chữ abc mình thiết kế ở trên máy tính thì thực sự đúng là phép màu luôn. Và việc sản phẩm cũng được đón nhận làm anh cũng rất vui và tiếp động lực cho anh làm các bộ chữ tiếp theo. Và từ đó thì anh cứ tiếp tục vừa làm vừa học, và cuối năm 2018 thì anh gia nhập Be Group, và bắt đầu làm Be Vietnam luôn. Sang đến năm 2019 thì anh có gặp anh Duy Đào, và từ đó tạo ra Yellow Type Foundry.

Hiện tại ngành thiết kế chữ ở Việt Nam có lẽ vẫn chưa tồn tại độc lập được, mà các designer sẽ phải làm thêm một công việc bên ngoài nữa. Với anh thì sao?

Ở trên bio mạng xã hội của anh anh có đề là “ngày làm công, đêm làm phong”, và anh tin câu này cũng đại diện cho 90% các bạn thiết kế chữ ở Việt Nam. Như anh cũng đã chia sẻ là anh có kinh nghiệm là thiết kế sản phẩm, và cho đến bây giờ anh vẫn làm cái đó. Thực sự thì thiết kế chữ có lẽ không phải là một ngành nghề để kiếm sống, trừ khi em làm việc ở trong một xưởng chữ và được xưởng chữ trả lương đều đặn. Còn anh thấy thiết kế chữ cũng giống việc làm template Wordpress hay thiết kế icon pack vậy. Vậy thì cũng giống với những công việc này thì nó dựa nhiều vào việc các bộ chữ của em có bán chạy hay không. Cá nhân anh cũng muốn có thể làm thiết kế chữ toàn thời gian, tuy vậy ở thời điểm hiện tại thì chắc là chưa được. Tương lai thì không ai nói được.

← Monarch Display (2018)
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

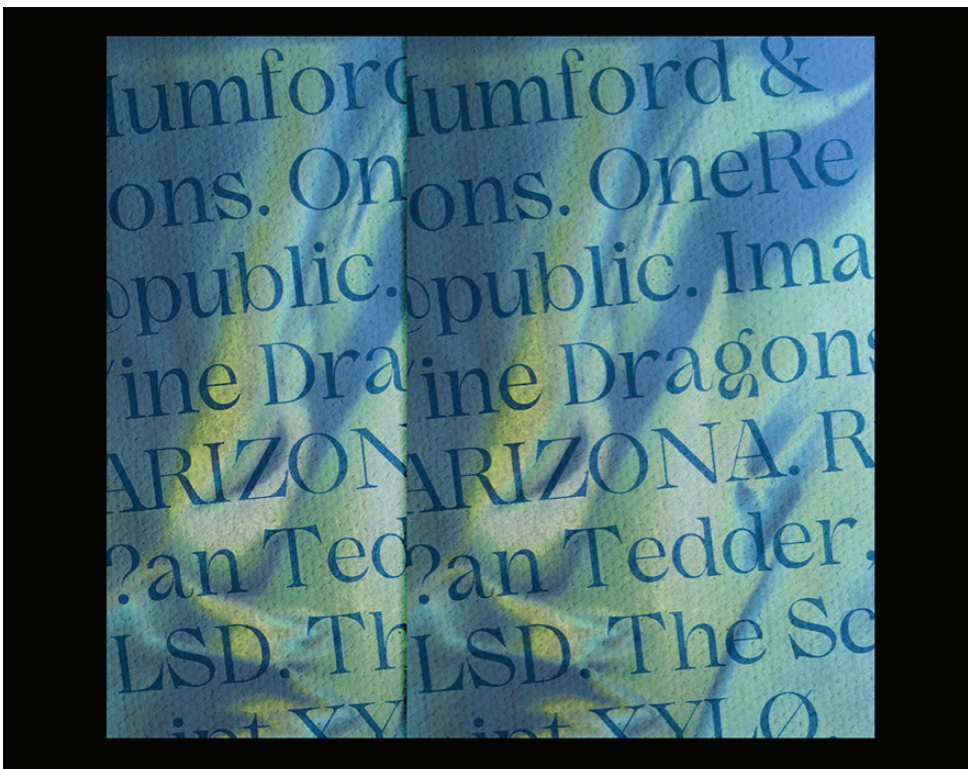
***“Working by day,
Designing type by night.”***

How did you start type design?

I started as a product designer and UI/UX. Back in 2017 I took a class on graphic design and was introduced to typography and type design. Within the course, I was shown the documentary series *Abstract* on Netflix, and there is an episode about Paula Scher. The first time I saw Paula Scher explaining about the letter anatomy and how she uses it to her advantage was mind-blowing, and I was inspired to take up graphic design and from there type design. In 2018 I made my first typeface, *Monarch Display*, which was released on Behance for free. The feeling when I press abc on the keyboard and my characters come out on the screen was the most magical and memorable feeling for me. The fact that the typeface was well-received also pushed me to keep doing type. From then I studied and worked simultaneously, and at the end of 2018 joined Be Group, and started on Be Vietnam. In 2019 I met Duy Dao, with whom I then later collabed to make Yellow Type Foundry.

As of right now, the type design industry is still fairly new. Type designers most likely will have to work a day job in addition to type design. What's your situation?

In my social media bio I literally put it as “Working by day, designing type by night”, and I think that this sentence probably represents 90% of type designers in Vietnam. As I have shared before, I am initially a product designer, and I still do it now. Honestly type design is not suitable as a main job, unless you are working in a type foundry and they are paying you on a monthly basis. I think typeface design is more similar to designing Wordpress templates or icon packs. It relies heavily on how popular the product is. Personally I would love to design type full-time, but as of right now, probably not yet. In the future, who knows?

← *Monarch Display (2018)*
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

Có những chi tiết của một con chữ mà mình tin là phải được vẽ theo cách này và chính cái đó tạo nên sự khác biệt giữa các designer.

Anh có hối hận điều gì trong quá trình thiết kế chữ không?

Thực sự thì anh cũng không có hối hận gì cả. Quá trình của anh là tự học, và anh không có theo một chu trình gì cả. Có lẽ điểm trừ lớn nhất của việc tự học chính là việc không có người bảo mình là mình đang làm sai. Nếu mình làm một việc gì đó không đúng trong một thời gian dài, thì việc sau đó sửa sai sẽ mất rất là nhiều thời gian. Trong quá trình một vài năm đầu tiên anh tự học thì anh không có biết về một số các quy luật về thiết kế chữ, chủ yếu liên quan tới các ảo ảnh thị giác của con chữ. Vậy thì những bộ chữ mà anh làm ra trong quá trình này về sau anh có nhìn lại thì anh mới thấy có nhiều lỗi. Tuy vậy thì vì phong là người dùng tải về máy và sử dụng, nên cũng không có cách nào để mình có thể sửa được các cái lỗi đó. Với tư cách là người bán sản phẩm, việc biết rằng sản phẩm của mình lỗi mà không thể sửa được thì thực sự rất là áy náy. Nhưng chính từ những cái sai đó mà mình mới định hình được cái phong cách của mình. Có những chi tiết của một con chữ mà mình tin là phải được vẽ theo cách này và chính cái đó tạo nên sự khác biệt giữa các designer.

↑ YTF Eon C
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

↑ YTF Millie & Millie Itl.
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

There will be certain details in each glyph that each designer believes in their drawing method, which creates all the difference.

Do you regret anything in your type design journey?

Nothing really. I am self-taught, and I do not follow any specific curriculum. Maybe the biggest downside of teaching yourself something is that there is no one telling you that you are doing something wrong. If you do a certain thing wrong for a long period of time, it takes so much more effort to get rid of it. During my first few years learning type design, I did not learn some of the rules regarding optical illusions in type design. As a result, as I look back, I realise that there are many errors within the typefaces that I produced during this time period. However, as fonts are downloaded individually, there is no way for me to correct these errors for my users. As someone who sells a product, knowing that the product has mistakes without the ability to correct it is a very horrible feeling. Nevertheless, it was these mistakes that define the style of each individual type designer. There will be certain details in each glyph that each designer believes in their method or habit of drawing, which creates all the difference in the type.

↑ YTF Oldman
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

↑ YTF Cafuné Sans
bởi/by Lâm Bảo

Mẫu chữ/Type specimen

A large, stylized ampersand graphic in white, set against a black background. The ampersand is composed of thick, rounded strokes, with a central loop and two large, sweeping curves that extend towards the top and bottom of the frame. The design is minimalist and modern.

→ TCA Thecoa
bởi/by Thecoa Type Foundry

Dấu và/Ampersand

Thế Cơ À Type Foundry

Thế Cơ À là sự kết hợp của hai designer - Khai và Hoàn. Khai đóng vai trò thiết kế chữ trong TCA và hiện tại đang theo học chương trình ANRT tại Nancy, Pháp. Hoàn hiện đang là graphic designer và đảm nhiệm thiết kế showcase cho các typeface của TCA, và nhiều hơn thế nữa. Viettype đã có dịp được nói chuyện cùng hai người về quá trình thiết kế chữ cũng như chạy một xưởng chữ.

Thecoa is a combination of two designers - Khai and Hoan. Khai is the type designer of TCA and is currently enrolled in ANRT in Nancy, France. Hoan is the graphic designer and is responsible for creating showcases for the typefaces of TCA, among many other things. Viettype had a chance to talk to these designers about their process as well as running a type foundry.

Các phong chữ/Typefaces:
TCA Thecoa
TCA Minhon
TCA Xinee

Em được biết hai anh tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, và sau đó đã rẽ sang thiết kế. Quá trình chuyển giao này diễn ra như thế nào?

Khải: Anh với Hoàn đều học cùng trường đại học và quen nhau thông qua việc làm ban nội dung cho CLB tiếng Anh của trường. Thực ra ban không có liên quan gì đến thiết kế nhưng trong lúc làm thì hai người rất quan tâm đến thiết kế truyền thông sự kiện của CLB. Ngoài ra trong năm nhất, năm hai anh cũng có hứng thú rồi, và có đi học một số khóa học của ColorMe. Đến đầu năm 3 thì anh cảm thấy không thích chuyên ngành chính của mình lắm, và từ đó anh học song song, ban ngày ở trên trường, và tối anh sẽ đi học ở Monster Lab. Ở đây anh được tiếp xúc với font qua lớp Typography và Lịch sử Thiết kế Đồ Họa, cũng là hai môn anh thích nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh cũng không đi làm luôn mà bắt đầu ngồi làm font. Sau 1 năm anh cũng tìm được cơ hội đi du học.

Hoàn: Anh đi thực tập rất sớm (đầu năm 2), và làm một vị trí trợ lý nói chung. Tuy nhiên khi làm thì chị sếp của anh lại đột ngột nghỉ, nên buộc anh phải đổi sang một ban ngành khác. Ở tình huống đó anh đã chọn Marketing, và sau đó làm Marketing trong vòng khoảng 3 năm. Đến công việc Marketing cuối cùng thì anh mới nhận ra là anh không hợp với cái ngành nghề này lắm. Tuy nhiên một thứ anh nhận ra trong lúc làm là anh rất thích làm graphic, và cũng có một sở thích graphic từ cấp 3 rồi. Nên trong mấy tháng cuối làm công việc đấy thì cũng học song song về graphic, và trong quá trình đấy sẽ hỏi anh Khải. Đến một thời điểm thì anh Khải có mời anh vào làm một vị trí tại Thế Cơ À là Graphic designer, còn anh Khải sẽ là người thiết kế chữ chính.

Cách tiếp cận của anh với thiết kế chữ như thế nào?

Khải: Trước khi anh học thiết kế thì anh cũng đã có ý định theo UI/UX, và trong UI/UX thì anh có được học qua về Functional design. Sau đó khi mà anh đổi qua Typography thì hoạt đầu anh tưởng là rất khó, nhưng sau đó thì anh nhận ra là về mặt tư duy thiết kế, hay hệ thống, cũng khá là giống nhau. Tuy nhiên một cái thử thách mà anh thấy đó là vì mình nhìn thấy và sử dụng font hàng ngày, nên khi mình thiết kế ra một bộ chữ thì rất khó để có thể nhìn các con chữ như các hình khối mà không phải là chữ nghĩa. Để mà anh đến được cái mốc đó thì chắc chắn là sẽ phải đọc rất nhiều sách, và về kỹ thuật thì về cơ bản anh tự tìm hiểu. Để bắt đầu thì anh đã bắt đầu bằng việc đọc cuốn Designing Type của Karen Cheng, để học được cách quan sát và phân tích những con chữ, từ đó có thể bắt đầu quá trình làm. Trong giai đoạn đầu tiên thì anh sẽ nhấn ở trên các forums (@typecritscrew), và cũng gửi các bộ chữ của mình lên các diễn đàn để những designer khác có thể nhìn và nhận xét bộ chữ của mình.

← TCA Thecoa
bởi/by Thecoa Type Foundry

Mẫu chữ/Type specimen

← TCA Thecoa
bởi/by Thecoa Type Foundry

Mũi tên/Arrowheads

You were both economics graduates and only switched to design after completing your study. How did this happen?

Khai: Hoan and I studied at the same university and met each other at the school's English club. During our time with the club we were interested in creating graphics for the club's content and events. Also during the first two years at university, I have already developed a particular interest for design, and took up a few courses at ColorMe. At the start of my third year, I no longer had an interest in my major at the time, and decided to study design outside at Monster Lab as well as finishing up my major. It was at this place that I got to experience typography through their classes, Typography and History of Graphic Design, which were also my favourites. After graduating, I decided to start making typefaces and after a year, I got a chance to study abroad.

Hoan: For me, I started working quite early, around my second year, as a generalist. However, my boss at the time had an abrupt leave, which required me to switch to another branch within the company. At the time, I chose Marketing, and stuck with it for about 3 years. It was not until my last marketing job that I realised that I am not very suitable for the career. However, one thing that did catch my attention during my time working was graphic design, and I also have had an interest in graphic design since high school. As a result, during my last months working at the job, I also took up design on the side, and I am lucky to have Khai as sort of my mentor. At one point, Khai asked me to be the graphic designer at TCA, and Khai will be the type designer.

What is your initial approach to type design?

Khai: Before studying design, I had planned to take a career in UI/UX, and during that time I have learnt about Functional Design. After I made the switch to type, I was quite overwhelmed at first, but I then soon realised that in terms of design thinking, they are quite similar. A unique challenge, however, is that when creating a typeface, it is hard to consider the letters and characters, void of their meaning and existing only as glyphs. To reach that point, I had to read a lot of books, and do my own research on the techniques of type design. I started with Designing Type by Karen Cheng, to learn how to observe type and then analyse it. From then, I start creating characters, and then typefaces. Initially I was very active on forums worldwide, uploading my typefaces so that other type designers can critique my design.

Về việc làm xưởng chữ:

Hoàn: Thực sự hiện tại bọn anh chỉ đang sản xuất các bộ chữ và đăng lên thôi, chứ để tạo ra một nguồn thu bền vững thì chắc chắn là chưa. Nếu muốn bán ở nước ngoài thì sẽ phải cạnh tranh với các xưởng chữ nước ngoài, còn khi bán ở Việt Nam thì thị trường hiện tại còn nhiều rào cản. Khó khăn này bọn anh cũng đã đoán được trước rồi, tuy nhiên có một vài thử thách mà bọn anh cũng không ngờ tới. Một trong số đó là bản chất của việc bán font là bán quyền sử dụng font chứ không hẳn là bán những con chữ; vậy làm thế nào để mình tạo ra được một cái giấy phép có thể giúp khách hàng tận dụng tối đa bộ chữ của mình cũng rất khó. Ngoài ra, việc hiểu rõ được mục đích của từng bộ chữ mình sản xuất ra cũng là một thử thách. Về các khó khăn này thì bọn anh có đọc các câu chuyện của các xưởng chữ nước ngoài, và họ cũng gặp các vấn đề tương tự; nhưng đến một lúc sẽ có một bộ chữ bán rất chạy và từ đó hồi sinh cả xưởng chữ. Nên những cái này rất khó để có thể đoán trước được. Mình cần hiểu được thị trường cần và từ đó tạo ra một sản phẩm phù hợp.

→ TCA Xinee
bởi/by Thecoa Type Foundry

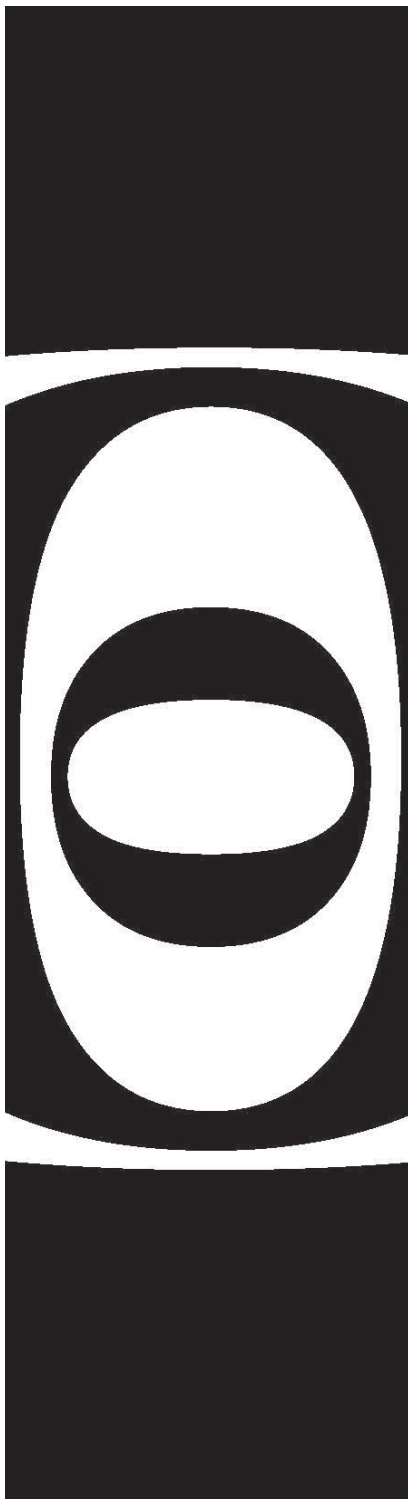
Mẫu chữ/Type specimen

Khải: Về mặt thiết kế chữ thì cũng sẽ có khó khăn riêng. Các sản phẩm hiện đang bán ở trên TCA là các sản phẩm đầu tay của anh. Giờ nhìn lại thì mình luôn nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy nên một thử thách lớn luôn là định hướng cho thử tiếp theo; mình sẽ thiết kế như thế nào? Và nếu muốn bán được bộ chữ thì sẽ phải có một số chỉ tiêu nhất định, và đặc biệt là phải có “gu”.. Thành thạo anh cũng trần trở rằng liệu dành ra 1-2 năm để sản xuất ra một bộ chữ, rồi sau đó bán cho 10-20 người, liệu có đáng không? Tuy vậy đôi lúc cũng sẽ có những niềm vui nhỏ, và thị trường Việt Nam cũng đang trên đường tăng trưởng rồi. Để mà nói thì thị trường nước ngoài cũng gặp vấn đề tương tự; tìm việc ở môi trường nước ngoài cũng rất khó. Một xưởng chữ cũng chỉ 5 người thôi.

→ TCA Xinee
bởi/by Thecoa Type Foundry

Nét cong/Curve forms

MONOPOLY
CASABLANCA
ODD MAN OUT
APOCALYPSE NOW

About operating a foundry:

Hoan: To be honest, right now we are only producing and publishing the typefaces. It is a long road to be able to acquire a stable flow of income. If we want to sell our typefaces overseas, we then have to compete with numerous foreign type foundries. If we then want to sell in Vietnam, the market is substantially smaller. We have expected this challenge from the start of our journey, but there were other problems that we came across along the way. One of such is the nature of selling typefaces; we are selling the license to the typeface and not the typeface itself. So it can be a challenge to come up with a license where the customer can use our typeface to the best of its ability. Understanding the purpose of each font in the market is another challenge. About these unexpected problems, we turned to stories from foundries worldwide and found out that they too have run into the same problems. However, one of their typefaces will shine through the cracks and amass a certain popularity, reviving the whole foundry. In conclusion, it is impossible to predict the future. What we are able to do is to understand the market, and from there create an appropriate product.

→ TCA Xinee
bởi/by Thecoa Type Foundry

Kết nét/Terminals

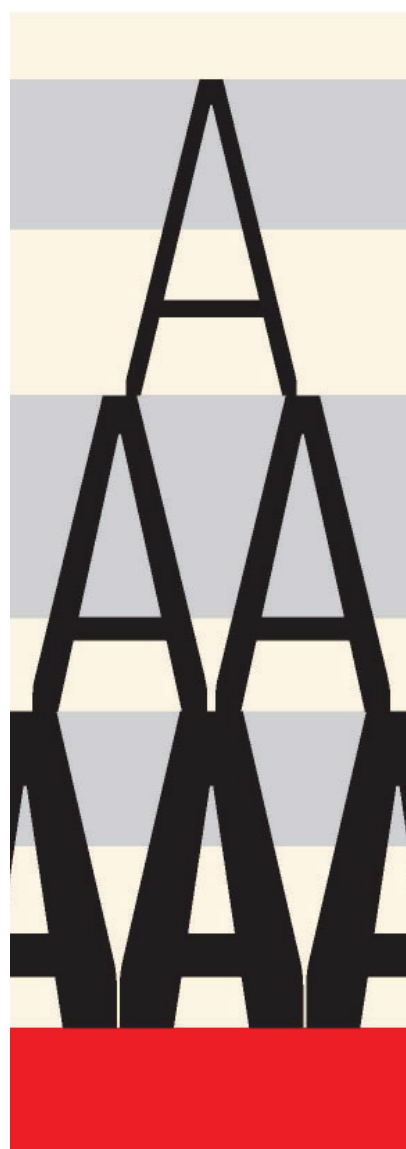
Khai: In terms of design, there will be certain challenges. The currently published typefaces on TCA are my first designs. Looking back, I always think there are certain aspects of the type that I can do better. So a challenge always presents itself in the next face; how should I design it? There are certain requirements that a typeface has to abide by, and the type has to exude taste. There have been times where I think to myself: is the 1-2 years of developing a typeface to then sell to only 10-20 people worth it? And at other times, there will be small wins, and the Vietnamese market is definitely on the rise. To be fair, in the foreign scene, it is also really difficult to land a job as a type designer. A foundry can have a maximum of only about 5 designers.

← TCA Minhon
bởi/by Thecoa Type Foundry

Mẫu chữ/Type specimen

Ví dụ/Case study: TCA Minhon

Hoàn: Bộ TCA Minhon đại diện cho chủ nghĩa tiêu dùng. Nghe buồn cười đúng không? Nhưng lúc đấy mạch tư duy của bọn anh là TCA Minhon là font condensed, và nó rất phù hợp để có thể cho rất nhiều thông tin vào một khoảng giới hạn. Từ đấy bọn anh nghĩ đến những thiết kế hàng ngày như là hóa đơn, biển chỉ dẫn, biển hiệu, v.v. Từ đó nữa mình lại nghĩ đến màu sắc, màu sắc của những thứ đó như thế nào? Thì khi in ấn mình chú ý sao

cho màu sắc cũng thể hiện được cái tinh thần đó: màu vàng, đỏ thì chói, xanh thì lơ lơ vì mình không in được màu xanh, kiểu vậy. Sau đó phần nội dung cũng phản ánh được những tiêu chí đó: khuyến mãi, hóa đơn, tem phiếu, chỉ dẫn, v.v. Vậy thì mình sẽ cố gắng chọn ra một cái tinh thần, lối sống, và từ đó tạo ra một cái thiết kế để phản ánh tinh thần đó, và song song với việc thể hiện được nét đẹp của bộ chữ.

↑ TCA Minhon
bởi/by Thecoa Type Foundry

Mẫu chữ/Type specimen

← TCA Minhon
bởi/by Thecoa Type Foundry

Chữ A/Letter A

Hoan: So TCA Minhon is our take at consumerism. Sounds ridiculous right? But our thought process at the time was: TCA Minhon is a condensed typeface, which is suitable for jamming information into enclosed spaces. From there, we thought of towards everyday design artefacts, such as receipts, signage, etc. Then we go into colour. How would the colour be on these designs? The colour has to agree with how the designs are in real

life: yellow and reds are usually brighter, while the greens are usually quite muddy as you cannot get it quite right. Afterwards, the copyright, or content, has to reflect the same idea: receipts, discounts, tickets, directions, etc. So we try to choose a design field that correctly embodies the spirit of typeface, and from there showcase the type's beauty.

Quy trình thiết kế của anh là gì?

Hoàn: Trước đây thì anh Khải sẽ thiết kế hoàn thiện bộ chữ trước, và sau đó đưa bộ chữ cho anh cùng brief. Từ cái brief đó hai người sẽ lên một cái moodboard để sau đó anh Hoàn làm showcase.

Khải: Tuy nhiên khi anh làm các bộ chữ đầu tiên thì anh cũng chỉ quan tâm đến tạo hình thôi. Kiểu anh thấy cái hình khối này đẹp, độc, và lạ thì anh làm. Giờ đối với các bộ chữ đang được sản xuất thì anh tập trung nhiều vào tinh thần của bộ chữ hơn, từ đó đưa ra các quyết định về thẩm mỹ. Vì vậy nên quá trình thiết kế sẽ thay đổi: anh và anh Hoàn sẽ làm việc song song, và thử nghiệm bộ chữ trong khi đang thiết kế luôn. Anh thấy việc này thì giúp ích cho cả hai, và giúp cả hai hiểu được tinh thần của bộ chữ.

Để tóm tắt:

Định hướng thẩm mỹ
Các ví dụ
Chữ đầu tiên
Testing hàng ngày
Các chữ tiếp theo
...

Bài toán tiếp theo mà bọn anh muốn giải quyết là hiểu được góc nhìn của các graphic designer. Khi làm type thì nó vẫn là các con chữ đó thôi, nhưng các graphic designer thường sẽ muốn một cái gì đó từ các bộ chữ. Bọn anh hiện đang cố gắng thử nghiệm rất nhiều trên các loại hình thiết kế các nhau để cố gắng thể hiện được cái tinh thần của bộ chữ.

What is your design process?

Hoan: In the past, Khai would finish the whole typeface first, and present the typeface together with a brief to me. We will then set up a moodboard for me to then do the type showcase.

Khai: However, when I worked on my first typefaces, I cared the most about the aesthetics. I would come up with unique, original shapes and forms and develop on that. Now, I tend to focus more on the spirit of the typeface, and from there decide on the aesthetics. As a result, our design process has changed: Hoan and I will work simultaneously, and a lot more testing will be done by both of us. I think that this helps both me and Hoan, and help us understand each other's opinion on the typeface a bit more.

In short:

The aesthetic spirit
References
First letters
Daily Testing
Next Letters
...

The next question that we are trying to answer in our process is to be able to understand the perspective of the designer. When using a certain typeface, the designer often has in mind a certain expectation. We now incorporate a lot more testing in development to make sure that the spirit of the typeface shines through as intended.

TCA Thecoa

aăâbcdđeêfghijklmnoôơpqr

stuúvwxyz

AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔ

ƠPQRSTUÚVWXYZ

1234567890

TCA Minhon Display

aăâbcdđeêfghijklmnoôơpqrstuuvwxyz

AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔÔƠPQRSTUÚV

XYZ

1234567890

**Cà phê
sữa đá
20k/vy!**

Nguyễn Trương

Bộ chữ Sans-phổ của Nguyễn Trương, dù là bộ chữ đầu tay, đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ cộng đồng thiết kế chữ, cả trong nước lẫn quốc tế. Một điểm đặc biệt khác của Sans-phổ chính là việc bộ chữ cũng là đồ án tốt nghiệp của Nguyễn Trương. Viettype có dịp được trò chuyện với anh Nguyễn và nhìn bộ chữ Sans-phổ dưới góc nhìn của một đồ án tốt nghiệp.

Even though Sans-phổ is Nguyen Truong's first typeface ever, it has received a lot of praises and features from both local and international type design scenes. Another special fact about Sans-phổ is that the typeface is also Nguyen's graduation project. Here, Viettype had a chance to talk to Nguyen and Sans-phổ under the perspective of a graduation project.

Phông chữ/Typeface:
Sans-Phổ

Như trường anh thì đồ án tốt nghiệp sẽ chia ra làm hai môn là tiền tốt nghiệp (3 tháng) và tốt nghiệp (5 tháng). Ở giai đoạn tiền tốt nghiệp, mình sẽ phải nghiên cứu sau đó đưa ra ý tưởng đồ án cho hội đồng duyệt. Ở khúc này thì lúc đầu anh cũng tham vọng rất là nhiều, và ý tưởng ban đầu của anh là tạo ra hẳn một buổi triển lãm cho những con chữ cắt dán. Tuy vậy thì về sau thì anh cũng chỉ làm một bộ chữ thôi. Trong giai đoạn đầu này thì anh cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ý tưởng của anh, do đồ án tốt nghiệp là lần đầu tiên anh có cơ hội được làm một bộ chữ. Khi đưa ra ý tưởng cho đồ án thì hội đồng cũng sẽ nhìn vào các sản phẩm đã có của mình để đưa ra quyết định xem có cho mình làm hay không. Đối với anh thì anh đã có mong muốn làm chữ từ lâu rồi, nhưng vì đây là bộ chữ đầu tiên, anh cũng gặp khó khăn phần nào trong việc thuyết phục hội đồng duyệt ý tưởng của anh.

Bước đầu tiên sẽ luôn là nghiên cứu. Anh bắt đầu bằng việc chụp các tấm biển hiệu cắt dán ở xung quanh khu vực nhà anh, sau đó cố gắng phân tích các con chữ cũng như cố gắng tìm ra một số điểm nổi bật để bộ chữ của mình có một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất. Điểm nổi bật nhất của các con chữ này chính là các đường cắt thô ráp, ít độ cong, hẹp về chiều ngang, và nét đậm. Một điểm rất hay mà anh nhìn ra ở các con chữ cắt dán chính là các tầng dấu sẽ nối liền với nhau. Khi cắt chữ, dấu ă với dấu sắc chẳng hạn, hai dấu sẽ được cắt trên cùng một đề-can hoặc dán chồng lên nhau. Đó là một đặc điểm anh đã nhận ra ở các biển hiệu.

The timeline of the graduation project is splitted into two parts: Briefing (3 months) and Execution (5 months). During the briefing stage, I will have to conduct research in order to come up with an idea that will get approved by the council. At first I was quite ambitious; I wanted to do a full exhibition for hand-cut characters. The project ended up with just the typeface. In this early stage, I was met with quite a lot of obstacles in the approval meetings, as the project is the first time that I get a chance to produce a typeface. When presenting the idea to the council, they will look at your past work as a way to decide whether the project is feasible or not. For me, I have been wanting to do type for a very long time, but since this is the first typeface that I will do, they were hesitant to approve the concept for the graduation project.

The first step will always be research. I start by taking pictures of banners and signage with hand-cut characters around my neighbourhood, then I try to analyse these glyphs as well as finding general features to produce a coherent design language for the typeface. The most prominent feature of these glyphs are the loosely cut lines, no curves, condensed, and bold lines. A very interesting feature that I found out is that the diacritics are joined. When cutting these glyphs, the breve and the acute, for example, these diacritics will use the same sheet of decal or pasted on top of each other. That was a very interesting find during this part of research.

→ Sans-phố
bởi/by Nguyễn Trương

On/Trên It's Nice That Magazine

THÔNG CỘNG
HỖT HẠN CẦU
04311022990

LỐI THOÁT
KHỎ

Đang bị chặn lại

AHEAD
50M
CÔNG TRƯỜNG
WORKS

+ KUHN

+ KUHN

MÖHRLE KUHN

Sau đó, ngoài các ví dụ thực tế, anh cũng lên mạng và tìm hiểu về các nguồn ở trên mạng. Anh tình cờ bắt gặp một video dạy cắt dán chữ cho một xe cà phê, và rất nhanh cũng đi mua giấy về và ngồi cắt theo. Khi được chính tay mình cắt ra con chữ thì anh nhận ra cũng rất giống với bài thủ công hồi nhỏ mình đã từng học, và con chữ cũng sử dụng những đặc điểm cơ bản của thiết kế như dùng khung cho tỉ lệ. Cũng chính vào lúc này thì anh có thể thấy là việc cắt dán chữ là một việc rất local, là những con người Việt Nam cắt ra những con chữ Việt Nam. Tuy nét cắt là khác nhau nhưng có một đặc điểm rất riêng về những con chữ này, tạo nên một ngôn ngữ thiết kế rất độc lạ.

Beside real-life examples, I also try my luck on the Internet. I came across a video tutorial on cutting some glyphs for a coffee cart, so I quickly bought some paper to try and follow. When I am the person cutting the character, I immediately make the connection to the arts and crafts class in primary school. The process also utilises basics of design, like the grid for proportions. At this point, I realise that the hand-cut characters are something quite local; Vietnamese characters produced by Vietnamese people. While the cuts are different by person, the uniqueness of the letters are preserved through the glyphs, creating its own design language.

→ Sans-phố
bởi/by Nguyễn Trương

Mẫu chữ/Type specimen

Anh tiếp tục tìm tòi ở các loại hình thông tin khác. Một cuốn sách mà anh rất thích chính là quyển *Designing Type* của Karen Cheng, cũng là một quyển sách mà anh nghĩ ai khi học thiết kế chữ cũng phải đọc qua. Tuy nhiên, một điều mà anh cần nhắc ở cuốn sách trong suốt quá trình làm bộ Sans-phổ chính là việc quyển sách chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin cho mình với tư cách là người thiết kế thôi; nó không phải là một bộ luật hay một tuyên ngôn của ngành thiết kế chữ, và mình hoàn toàn có thể phá cách, hoặc làm khác đi so với những gì được nói trong cuốn sách. Suy cho cùng thì bộ chữ là của mình và những thông tin mình thu thập được cũng sẽ chỉ đóng vai trò tham khảo.

I try to research using other types of media. A book that I really like is *Designing Type* by Karen Cheng, which is a book that I think anyone interested in type has heard about. However, something that I have to keep reminding myself during the process of creating the typeface is that the book only serves as a suggestion, and that it is not the code or a set of rules that a type designer has to abide by. It is okay to go off-script sometimes. All in all, the typeface is my creation and the information that I have collected only serves as suggestions for my decisions.

↑ Sans-phổ
bởi/by Nguyễn Trương

Móc khóa/Keychains

↓ Sans-phổ
bởi/by Nguyễn Trương

Mẫu chữ/Type specimen

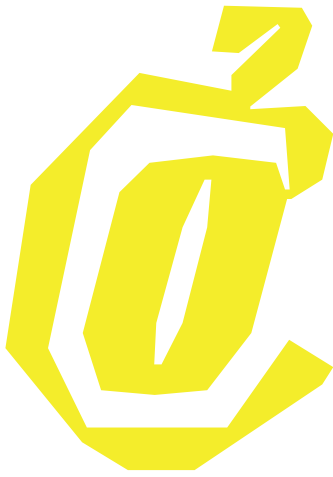

Sau khi anh đã có những thông tin này, anh sẽ bắt đầu thiết kế. Quá trình thiết kế của anh bắt đầu bằng việc cắt các con chữ có tính đối xứng. Sau khi đã hoàn thành, anh sẽ cho lên máy. Ở thời điểm bắt đầu này thì anh làm cả bộ chữ hoàn toàn bằng Adobe Illustrator hết, và việc cho lên máy cũng khá là đơn giản, do đặc thù của mặt chữ. Tất nhiên, các mặt chữ vẫn sẽ cần phải liên kết với nhau và tạo ra một hệ thống. Có một cái anh muốn quay lại trong quá trình thiết kế chữ là ban đầu trong công đoạn lên ý tưởng anh có đề xuất làm dấu mảnh, tuy vậy đã bị từ chối vì hiện tại các phong chữ phong cách dấu mảnh cũng đã có nhiều ở trên thị trường rồi. Dù sẽ đẹp hơn về thị giác, tuy vậy độ ứng dụng sẽ giảm vì dấu mảnh khi nhìn ở xa sẽ khó nhận biết hơn. Đối với các phong chữ được dùng trên các biển hiệu, phần dấu rất là quan trọng và ảnh hưởng đến mạch đọc-hiểu nội dung, càng quan trọng hơn khi đặt ở các bối cảnh biển hiện trên đường, giao thông,...

Sau khi đã hoàn thành cả bộ chữ thì cũng nhận được phản hồi của thầy cô rằng muốn các con chữ có thể phá cách hơn để toát ra được tinh thần đường phố và câu chuyện của Sans-Phổ. Tuy vậy thì anh thấy nếu làm còn phá hơn nữa sẽ mất toàn bộ tính ứng dụng của bộ chữ, và anh không muốn thế. Mục tiêu của anh vẫn là sau có thể thực sự được nhìn thấy bộ chữ trên các biển hiệu, giống như những biển hiệu cắt dán bây giờ, chứ không phải là tuổi đời bộ chữ sẽ kết thúc cùng với đồ án tốt nghiệp. Đối với đồ án tốt nghiệp, đương nhiên thẩm mỹ là điều rất quan trọng. Tuy vậy với cá nhân anh, điều làm anh vui hơn cả chính là được nhìn thấy các con chữ của mình được ứng dụng trong bối cảnh thật, và có thể truyền tải được thông tin đến với khán giả.

After I have gathered all these sources, I go into the design process. My process starts with cutting out symmetrical glyphs. After I am done with these glyphs, I will put them on the digital tool. During the graduation project, I used Adobe Illustrator for the glyphs, and the digitisation process was fairly easy because of the nature of hand-cut letters. Still, the glyphs have to link with each other and create a coherent system. A decision that I want to mention during the design process is that initially I wanted to do thin, hairline diacritics. This idea was rejected as there have been many typefaces that feature this style of diacritics. Although it is aesthetically more pleasing, its functionality will be reduced as these diacritics are much harder to see in far distances. For a typeface that aims to be on signs and banners, readability and legibility should be the most important factors as it directly affects the flow of text in road and traffic settings.

After I am done with all of the glyphs, I received feedback from my advisors that these glyphs have to be more aesthetic, more chaotic. On that, I think that if I were to make the glyphs even more unique, then its functionality will completely disappear. Ultimately, my aim is still to be able to see this typeface on actual signage, much similar to the hand-cut banners around me right now, and not to serve the aesthetic expectations of a graduation project. Of course, aesthetics is a very important factor for any graduation design project. Nevertheless, what makes me even more satisfied is to be able to see my glyphs used in a real setting, and to be able to convey the message of the type to the audience.

← Sans-phố
bởi/by Nguyễn Trương

A còng/At sign

Tuy vậy những phản hồi này anh cũng ghi lại và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp thì anh đã sửa gần như toàn bộ mặt chữ 2 lần. Sửa để sao cho bộ chữ đồng nhất hơn, cũng như sửa để sao cho bộ chữ có thể đúng với tinh thần mà mình muốn truyền tải hơn. Một phần lớn lí do cũng là ở chính mình; khi mình nhìn một mặt chữ quá lâu mình sẽ có một mong muốn thay đổi nó. Anh nghĩ điều này các bạn thiết kế khác chắc cũng sẽ gặp phải.

Có một nỗi sợ khi anh làm bộ Sans-phố là về sau bộ chữ của mình sẽ bị mang ra để nhận xét, dạng như phê bình vậy. Đương nhiên điều này là tốt, để sau đó mình được cải thiện nhiều hơn. Cái gì đầu tiên thì thường sẽ không đẹp, nên mình cứ cố gắng làm thật tốt, để lấy kinh nghiệm cho cái tiếp theo. Tuy vậy thì nó vẫn là một nỗi sợ của anh khi làm bộ chữ này. Sau khi trình bày đồ án tốt nghiệp thì bộ chữ cũng nhận được nhiều lời nhận xét, cả tích cực lẫn tiêu cực. Anh cũng rất vui mừng vì bộ Sans-phố của anh được đón nhận, ở cả nước mình cũng như cộng đồng thiết kế chữ tại nước ngoài.

I do not just disregard these comments, however. During the graduation project, I have reworked all of the glyphs twice. These fixes aim to make the typeface more coherent, and also to try to correctly embody the spirit that I want to convey. A big reason for these changes was also myself; when I see a glyph for too long I will want to change it. I think this is a problem for other designers as well.

There is a constant fear during my process of designing Sans-phố, and that is to have my typeface be an example for bad typeface practice, to have it criticised. Of course this is good, so that I can gather experience for my next typeface. Our first attempt is usually not good, so we should just try our best, and get mileage for the next attempt. Still, it was a big fear when I created this typeface. After presenting my graduation project, I received many comments, both positive and negative. I am very happy that Sans-phố was very well-received among our own community as well as internationally.

→ Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, Nguyễn đã chụp một số bức ảnh và làm một số video để quảng bá bộ chữ/

After the graduation project, Nguyen has collabed with photographers and animators to promote the typeface.

Sau khi đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp, chắc chắn là anh muốn đưa sản phẩm lên trên các trang cá nhân của anh rồi. Về việc này thì anh có collab với một bạn Motion Graphic để làm Type Showcase cho Behance của anh. Một cái cũng buồn cười mà anh có thể chia sẻ đó chính là bản ở trên Type showcase của anh vẫn chưa phải là bản hiện tại đâu! Sau khi làm xong phần Motion Graphic này thì cuối cùng anh cũng mua được Glyphs 3, là phần mềm chuyên dụng để thiết kế chữ. Trong quá trình làm quen Glyphs thì anh cũng tiện tay tu sửa lại một số chi tiết nhỏ của bộ chữ. Dù thực ra hiện tại khi anh nhìn lại về bộ chữ Sans-phố đó, anh thấy chắc chắn vẫn còn rất nhiều những thứ mình có thể cải thiện, tuy nhiên anh muốn tôn trọng những thứ mình đã làm trong quá khứ, và chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án tương lai.

After I was done with my graduation project, I definitely wanted to bring it onto my socials and my portfolio. I decided to collaborate with a motion graphic designer in order to create a type showcase for my Behance. A funny thing that I can share about this showcase is that the showcase is not the final version! Shortly after the project was done, I was finally able to get my hands on Glyphs 3, which is a specialised type design application. During my process of learning Glyphs, I could not help but change some of the details of Sans-phố. Now, looking at the typeface, I am sure that there are many things that I can still improve about it. Still, I want to respect what I have done in the past, and get ready for future projects and opportunities.

Sau bộ này thì là gì?

Để nói về những dự định trong tương lai thì anh muốn đề cập đến một thứ trước. Đối với anh thì các bộ chữ có thể được chia ra làm hai loại: thể nghiệm và ứng dụng. Đối với Sans-phố, bộ chữ chắc chắn không thể so sánh được với các bộ chữ có tính ứng dụng rất cao như Helvetica được. Để làm ra được những bộ chữ như vậy thực sự đòi hỏi rất nhiều hiểu biết, nhiều hơn rất nhiều so với sản phẩm đầu tay của anh. Vậy nếu có thể, anh sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn về chữ, để có thể cho ra đời những bộ chữ có tính ứng dụng cao, và có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

What's after?

To talk about future plans, I want to mention one thing first. For me, typefaces are splitted into two categories: experimental and functional. For Sans-phố, the typeface is definitely skewed on the experimental side, and will never be able to compare with Helvetica, for example, in functionality. To make truly functional typefaces require a lot more knowledge, much more than what I have managed to gather in order to make my first typeface. So, if it is a possibility, I would like to study more about type, so that I can produce typefaces that have a high functionality.

Sans-Phố

ăâbcdđeêfghijklmnoôo'p

qrstuuvwxvz

ĂÂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔO'P

QRSTUUVWXYZ

1234567890

**Cộng đồng/
Community**

