

A Typographic Homage to a Revolutionary Icon

In developing the “Patriot” typeface, our design team was inspired by the cover of a historic songbook archived in the Hồ Chí Minh Museum. The cover’s notable feature is a hand-lettered typography piece with the words “Kháng-chiến-ca,” which means “Songs of Patriotism.” The lettering was drawn in such a peculiar style that resonates this historical transitional era of Vietnam.

The songbook remnant, published in 1947, is an homage to Hồ Chí Minh. This typographic piece bears traces of not only Art Deco and Bauhaus—a characteristic that is common to typography of this era—but also hints of influences of Constructivism. The core principle of Constructivism is that art should not be confined within the space of galleries and studios, but should be used to amplify the voice of the public for social changes. Constructivism style, with its bold forms, typography, colors and messages, is often associated with Soviet socialism. Reconditioning the role of the artist as the voice of revolution, this movement later expanded its impact on socialist propaganda art around the world.

Fig.1 — The cover of the historic songbook “Kháng-chiến-ca” — Photography by Hoang Le, 2018

In Vietnam, established artists of the time, many of whom had studied and/or taught at the French Colonial Ecole Supérieure des Beaux Arts de L’Indochine (Hanoi), began creating propaganda art. Even Hồ Chí Minh acknowledged the effectiveness of this genre in communicating social and political messages, and was an ardent backer of this emerging art form. In fact, one of the first pieces of this kind was a 1941 poster that he drew, which features a trumpeter whose body was made up of stylized script type spelling the words, “Việt Nam Độc Lập” (“Independence of Vietnam”).

As artists were sent to Moscow to train in propaganda art, Russian stylistic influences became more and more evident. Despite this foreign influence, Vietnamese poster art truly had its own style, and it flourished both as art and propaganda. Each piece was a personal drawing and an expression of the artist’s individual style. Post WW2 samples depicted softer, more curvaceous illustrations, and highly-styled type treatment. In all of the works, the objective was clear: to help the viewer empathize towards a common goal.

The term “propaganda art” had its infancy during WW1 (1914–1918). Even after the rise of socialist and fascist regimes prior to WW2, the work was still fairly rudimentary in style. However, as China and the Soviet Union embraced the art form as a powerful communication tool, along with the advent of sophisticated printing facilities, propaganda art reached its zenith during the 1960–1980s. As our remnant was from the 1940s period, the influences of the style were still fairly nuanced.

MỪNG ĐÔNG MỪNG XUÂN

Fig.2 — The bold characteristics that could have been inspired by Soviet Constructivism.

Characterized by Modernist typography, the original lettering features quintessential symmetrical forms that harmonize the straight and curved lines, expressive details that push the boundaries of display type. What makes it unique is its bold characteristics that could have been inspired by Soviet Constructivism, given the context of the political climate and the application of design. The artist stylized his uppercase ‘I’ into a lowercase, with the normal round dot becoming a star, which is both distinctive in appearance, and patriotic in symbolism.

The type remnant seems to tread lightly between the symmetrical elegance of Art Deco and the utilitarian boldness of Constructivism. This is evident through the abruptness of the diagonal strokes in the letter ‘N’, echoing the quaint, shortened bars of the letter ‘E’.

Another unique letter is the ‘A’ which is drawn with an irregular crossbar. Instead of placing the crossbar in the centermost portion of the letter, the artist chose to move it to baseline, thus turning the ‘A’ into a peculiar feature that boldly stands out on the song sheet. The type also demonstrates its industrial nature with a uniformity in weight, and no flourishes nor distinctions between thick and thin lines.

Throughout the design process, the typeface designer focused on the unique characteristics of the typeface to build the complete alphabet that reflects the remnant’s distinct personality. In addition to the default set, to improve Patriot typeface’s usability as a digital font, he also created various alternatives for some of the more peculiar letterforms (A, N, V, etc.) to make them more functional for relatively smaller font size usage. The alternatives are completely fabricated by the designer, taking inspirations from various Modernist and Grotesque styles, while staying grounded by the uniformity of the other letterforms.

Patriot Light 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot Normal 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot Regular 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot Medium 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot Bold 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot UltraBold 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Patriot Black 45pt

KHÁNG CHIẾN CA

Fig.3.1 — Different weight options of the Patriot typeface

Q E I
N V

Fig.3.2 — Some interesting letter forms of Patriot, including the distinctive uppercase ‘I’ being stylized into a lowercase with a star instead of the normal round dot

Posters were extensively used in the war, particularly to inform the masses of the State policy, enhance morale and boost patriotism. The revolutionary romanticism adopted from China can be seen in these posters. The combination of romantic representation and revolutionary content led to the term “revolutionary romanticism,” which corresponds to the transition from Colonial to Socialist aesthetics in the late 1950s.

Reflecting on the past 80 years since the publication of this type remnant, we can trace the political history of Vietnam as mirrored in art and typography. The emergence of Vietnamese typography, in the 1940’s, was formulaic in its development. The styles mirrored Western taxonomy of learning from model books and curricula being taught in trade schools. From the 1940s to the 1960s, Chinese and Soviet Constructivism (typified in Propaganda Art) further influenced Vietnamese typographic development.

Constructivism at its core is a purely technical mastery and organization of materials, which was reflective of the uniformity associated with the two major political movements. Vietnamese artists absorbed these influences but were able to express more of their own individualities. The song-sheet remnant was typical of how Vietnamese artists mastered the fundamentals of the various movements but used their individual talents to refine and expand their expressions.

The typography of Vietnam originated out of the need for communicating and expressing one’s creativity; however, it entered Vietnam’s art landscape amidst a period when the country was under various heavy influences. Artists of that time learned how to design posters and paint letters with the help of model books and trade schools.

The developed aesthetics of one culture coupled with the originality of another had resulted in an entire generation of new artists and hand sign painters, the typographic work of whom became the foundation of Vietnamese typography. It takes on layers of influences from Western to post-1954 Soviet-Chinese Constructivism, as well as various other preceding art movements. Typographic remnants that we see today do not exist solely as memorabilia of a time passed, but also testaments of Vietnam’s development and perseverance.

In comparing the development of this typeface to others in the project, we see the roots of classical lettering styles from workbooks, coupled with the individual’s artistry. These practical guide books nurtured an entire generation of artists and hand sign painters, the remnants of whose work we are preserving today.

Over 50 years after their installation, the type remnants may not be as significant as when they were originally built, yet they represent the influences of the past century. The typographic signs stand as a silent, elegant testament in stark contrast to the cacophony of events going on inside the market. Withstanding the test of time, they have been integrated into the history of the market, and thus the history of Saigon.

Nét Chữ Tri Kính Gửi Tới Một Biểu Tượng Cách Mạng

Trong quá trình phát triển bộ font **Kháng Chiến**, nhóm thiết kế của chúng tôi được truyền cảm hứng từ bia một tuyển tập bài hát lưu trữ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật của bia sách nằm ở những chữ cái vẽ tay, ghép thành tiêu đề “**Kháng-chiến-ca.**” Bằng những nét vẽ với phong cách độc đáo, bộ chữ đặc biệt mang âm hưởng của thời đại với những biến đổi mang tính lịch sử tại Việt Nam.

Tập nhạc còn sót lại, được xuất bản vào năm 1947, như một lời tri kính tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những con chữ không chỉ mang dấu tích của thời đại Art Deco và Bauhaus — phong cách vẽ chữ nghệ thuật đặc trưng của thời bấy giờ, mà còn gợi nhắc về những ảnh hưởng của Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism). Nguyên tắc nền tảng của Chủ nghĩa kiến tạo nằm ở niềm tin rằng nghệ thuật không nên bị bó buộc trong không gian của các triển lãm hay phòng tranh mà cần đóng vai trò lan tỏa tiếng nói của cộng đồng vì mục tiêu thay đổi xã hội. Phong cách của Chủ nghĩa kiến tạo với phông chữ cùng màu sắc, thông điệp đậm nét thường gắn với hình ảnh Liên Xô giai đoạn Chủ nghĩa xã hội. Tái định hình vai trò của nghệ sĩ như tiếng nói của cách mạng, phong trào trên dần lan tỏa tạo tiếng vang với giới nghệ thuật cổ động theo Chủ nghĩa xã hội trên khắp thế giới.

Fig.1 — Bia tuyển tập nhạc “Kháng-chiến-ca” — Hình chụp bởi Hoàng Lê, 2018

Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong thế kỷ XX từng theo học hoặc dạy tại Trường Mỹ thuật Đông Dương (Hà Nội) đã bắt đầu sáng tác tranh cổ động. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhận thấy hiệu quả của các tác phẩm nghệ thuật cổ động trong việc truyền bá những thông điệp chính trị - xã hội và hậu thuẫn cho sự phát triển của dòng nghệ thuật này. Trên thực tế, một trong những tác phẩm cổ động đầu tiên được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh vẽ vào năm 1941, thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ kèn trumpet với cơ thể là dòng chữ “Việt Nam Độc Lập” được cách điệu độc đáo.

Được gửi sang Mát-xcơ-va theo học ngành mỹ thuật cổ động, các họa sĩ Việt chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách Liên Xô. Đầu vậy, cá tính của các họa sĩ Việt vẫn được hiển hiện trong các tác phẩm áp phích, nở rộ trên cả khuynh hướng nghệ thuật và khía cạnh tuyên truyền. Mỗi tác phẩm gửi gắm câu chuyện cá nhân và phong cách thể hiện riêng biệt của từng họa sĩ. Những tác phẩm hậu Thế chiến thứ II có nét mềm mòng, uốn lượn với phom dáng chữ được vẽ cầu kỳ. Nhìn chung, tất cả các tác phẩm đều phản ánh rõ mục tiêu đồng nhất: để người xem đồng lòng với mục tiêu chung của Dân tộc.

Thuật ngữ “tranh cổ động” bắt nguồn từ giai đoạn Thế chiến thứ I (1914–1918). Sau sự trỗi dậy của Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa phát xít trước Thế chiến thứ II, các tác phẩm vẫn mang phong cách thô mộc. Tuy nhiên, việc Trung Quốc và Liên Xô nhìn nhận thấu đáo vai trò của tranh cổ động như một công cụ truyền thông đạt sức mạnh cùng với những tiến bộ trong công nghệ in đã giúp tranh cổ động đạt tới thời kỳ đỉnh cao trong giai đoạn 1960–1980. Tập sách lưu trữ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất hiện trong khoảng những năm 1940 nên phong cách có phần khác biệt so với giai đoạn đỉnh cao sau này.

Fig.2 — Những chữ cái đậm được cho là ảnh hưởng từ Chủ nghĩa kiến tạo Liên Xô

Đặc trưng bởi phong cách của Chủ nghĩa hiện đại (Modernism), phom chữ được thiết kế đối xứng đầy tính tế, tạo thế hài hòa giữa nét cong và đường thẳng, những chi tiết phóng khoáng vượt ngoài ranh giới của kiểu chữ trang trí (display). Điều tạo nên sự khác biệt chính là những chữ cái đậm được cho là ảnh hưởng từ Chủ nghĩa kiến tạo Liên Xô, đặt trong bối cảnh chính trị thời bấy giờ với những ứng dụng trong thiết kế. Họa sĩ đã thay đổi chữ “l” in hoa thành chữ in thường, dấu chấm biến thành ngôi sao, tạo điểm nhấn cho chữ cái cũng như hàm ý về tinh thần yêu nước.

Nhìn những con chữ còn sót lại, người ta thấy dấu sự kết hợp giữa tinh đối xứng uyển chuyển của Art Deco và sự chắc chắn đầy thực dụng của Chủ nghĩa kiến tạo. Chi tiết này có thể thấy rõ trong nét chéo của chữ “N” và những nét ngang được rút ngắn trong chữ “E”.

Một chữ cái độc đáo khác với nét ngang lệch chuẩn chính là chữ “A”. Thay vì đặt nét ngang ở vị trí chính giữa, họa sĩ chọn cách kéo thấp nét ngang chạm dòng kẻ, tạo nên một chữ “A” vững chãi nổi bật trên bia tờ nhạc (sheet music). Chữ cái này cũng thể hiện rõ ảnh hưởng mang tính “công nghiệp” (industrialist) với sự chắc chắn của khung chữ, không có tương phản rõ rệt giữa các nét mỏng và nét dày.

Xuyên suốt quá trình sáng tạo, người thiết kế bộ chữ **Kháng Chiến** tập trung vào những chữ cái độc đáo của bộ chữ để xây dựng một bảng chữ cái hoàn chỉnh thể hiện đúng tinh thần của tác phẩm gốc. Bên cạnh bộ chữ cái cơ bản, để phù hợp với tinh thần kỹ thuật số của bộ phông **Kháng Chiến**, người thiết kế cũng vẽ thêm nhiều biến thể cho những chữ cái đặc biệt (A, N, V,...) để tăng tính ứng dụng với những nội dung cần phông chữ nhỏ hơn.

Những biến thể chữ được tùy biến hoàn toàn bởi người thiết kế với nguồn cảm hứng từ phong cách Grottesque và Modernist trong khi vẫn đảm bảo sự đồng bộ với những chữ cái khác.

Fig.3.1 — Minh họa các tùy chọn về độ đậm của bộ chữ **Kháng Chiến**

Fig.3.2 — Một số cấu tạo độc đáo trong của bộ chữ **Kháng Chiến**, trong đó có chữ “i” in hoa được cách điệu thành chữ thường, với ngôi sao thay cho dấu chấm

Áp phích được sử dụng rộng rãi trong thời chiến, thường để thông báo về chính sách quốc gia, củng cố đạo đức và nâng cao tinh thần yêu nước. Chủ nghĩa lãng mạn cách mạng du nhập từ Trung Quốc có thể được tìm thấy trong những bức áp phích như vậy. Sự kết hợp của những biểu trưng lãng mạn và nội dung cách mạng đã tạo ra thuật ngữ “Chủ nghĩa lãng mạn cách mạng”, tương ứng với thời kỳ quá độ từ nghệ thuật thuộc địa sang nghệ thuật Xã hội chủ nghĩa cuối những năm 1940.

Nhìn lại lịch sử 80 năm kể từ ngày tập nhạc này ra đời, chúng ta có thể lần theo dấu lịch sử chính trị Việt Nam từ chính tầm gương của nghệ thuật nói chung và nghệ thuật chữ nói riêng. Sự xuất hiện của nghệ thuật chữ tại Việt Nam vào những năm 1940 đi cùng với những công thức cổ định, ảnh hưởng bởi phương pháp đảo tạo của phương Tây: học theo những cuốn sách mẫu và chương trình học trong các trường nghệ. Từ những năm 1940 đến 1960, Chủ nghĩa kiến tạo Liên Xô và Trung Quốc (rõ nét trong nghệ thuật cổ động) ảnh hưởng sâu rộng hơn tới sự phát triển của nghệ thuật chữ tại Việt Nam.

Cốt lõi của Chủ nghĩa kiến tạo nằm ở việc thuần thực kỹ thuật và sắp xếp chất liệu, được phản ánh rõ nét qua tinh thần nhất của hai phong trào cách mạng nói chung. Các họa sĩ Việt đã tiếp thu những ảnh hưởng này, thêm vào đó nét tính cách cá nhân. Tập nhạc còn sót lại là minh chứng cho việc các nghệ sĩ Việt thực sự thấu hiểu những nền tảng của các phong trào khác nhau, vận dụng tài năng của từng cá nhân để tái tạo và mở rộng những thể nghiệm của mình.

Sự xuất hiện của nghệ thuật chữ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu biểu đạt thông tin và thể hiện tinh sáng tạo cá nhân; tuy nhiên, nó đã bước vào bức tranh nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn đất nước chịu nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài. Các họa sĩ thời bấy giờ học cách thiết kế áp phích và vẽ chữ thông qua những cuốn sách mẫu và trường nghệ.

Mỹ học hưng thịnh tạo ra một thế hệ họa sĩ và nghệ nhân vẽ biển hiệu hoàn toàn mới. Chính những tác phẩm vẽ chữ của họ đã trở thành nền tảng cho nghệ thuật chữ Việt Nam, vốn đầy những lớp lang ảnh hưởng từ phương Tây cho tới Chủ nghĩa kiến tạo Xô Viết - Trung Quốc hậu 1954 cùng với nhiều phong trào nghệ thuật trước đó. Những họa tích còn sót lại không tồn tại đơn thuần như một kỷ vật của quá khứ; đó chính là minh chứng cho sự phát triển và tương tồn của Việt Nam.

Khi so sánh sự phát triển của bộ chữ này với những bộ chữ khác trong dự án, chúng tôi nhận ra gốc rễ của những phong cách viết chữ cổ điển từ những cuốn sách tham khảo kết hợp với dấu ấn nghệ thuật cá nhân. Những cuốn sách hướng dẫn trực quan đã nuôi dưỡng một thế hệ họa sĩ và nghệ nhân vẽ tay với nhiều bút tích còn tới tận ngày nay.