

TYPE DOSSIER

Caligari

CALIGARI

CONTENTS

- 1 On the design
- 2 Basic:
 - Uppercase
 - Lowercase
 - Alternates
 - Superscript
 - Double Consonants
 - Triple Consonants
 - Stylistic Alternates
- 3 Accented:
 - Uppercase
 - Lowercase
- 4 Figures:
 - Lining, proportional
and tabular
 - Oldstyle, proportional
and tabular
 - Numerator
 - Denominator
 - Fractions, prebuilt
- 5 Punctuation:
 - Basic, Math, Symbol
 - All caps
 - Small caps
- 6 Ornaments
- 7 Type specimen
- 8 Examples
- 9 Über das Design

Colophon

CALIGARI

I ON THE DESIGN

The silent film *The Cabinet of Dr. Caligari* (1920) is undoubtedly one of the breathtaking milestones within the German Expressionist Movement, a time of extraordinarily creative works of art as a reaction to a world in rapid change. The original intertitles of *Caligari* were worked out by the set designers (and painters) Walter Reimann, Walter Röhrig, and Hermann Warm, using a unique expressionistic language of form for dramatic and iconic lettering.

When in 2010 KOMA AMOK's Joerg Ewald Meißner and Gerd Sebastian Jakob were commissioned by the Institut Mathildenhöhe Darmstadt and publisher Hatje Cantz to design the catalog for the exhibition *The Total Artwork in Expressionism*—showing works of art, architecture, film, literature, theater, and dance—it was soon perfectly clear that a new typeface, inspired by the *Caligari* intertitles, should speak for all the expressionistic arts.

An intense process of research and analysis began. The original letters of the *Caligari* intertitles were individuals on their own. Furthermore, each of the three title designers had added his specific approach to the basic *Caligari* type style. From hundreds of different As to Zs a choice had to be made, which should be the characteristic *Caligari* letter for a digital typesetting font. Finally the chosen letters were cut and drawn again, missing letters were added according to the formal principles, all-in-all 1000 glyphs were digitised to complete a useful OpenType font ready for use. When in the autumn of 2010 the exhibition started successfully with great media interest, the posters all over Darmstadt announced »You must become *Caligari!*«—set in the brandnew typeface.

The font *Caligari* offers alternative forms for every letter and a whole bunch of ligatures, thus creating an expressive, individual image of headlines and text. By using included Stylistic Alternates the image will get even more vivid. *Caligari* comes with a complete set of expressionist ornaments and true old style figures—thus the heyday of the Expressionist Movement and the era of the silent films can be revived typographically by the means of today: »Express Yourself!«.

Caligari

Designed by KOMA AMOK
Joerg Ewald Meißner,
Gerd Sebastian Jakob
2010/2011

Published by Elsner+Flake

www.komaamok.com
www.fonts4ever.com

Du musst
Caligari
werden!

CALIGARI

2.1 BASIC

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

Uppercase

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 ß

Lowercase

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

Uppercase alternates (feature: stylistic set 2 and 3)

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

Lowercase alternates (feature: stylistic set 1 and 3)

Ç 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 ù ó

Superscript

CALIGARI

2.2 BASIC

Allee, Brennessellaub, Grippeerreger, Jazz,
Metallbarren, Mokka, Roommate, Vanilleessenz →→→

aa bb cc dd ee ff gg kk ll mm nn oo pp rr ss tt zz

Double consonants (feature: contextual alternates)

Bettuch, Rolladen, Stofffetzen,
Schlusssatz, Schwimmmeister →→→

fff ll mmm nnn ppp rrr sss tt

Triple consonants (ligatures)

Act The Golem DR. FAUST Metropolis Hey! →→→

D N R S T T h k m n f i y g l s

Stylistic alternates

CALIGARI

4 FIGURES

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lining, proportional and tabular

C c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Oldstyle, proportional and tabular

1 1 2 3 / 1 2 3 ↗↗↗ 1/2 2/3 3/8 ↗↗↗

Numerator, denominator, fractions (prebuilt)

CALIGARI

6.1 ORNAMENTS

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

CALIGARI

6.2 ORNAMENTS

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

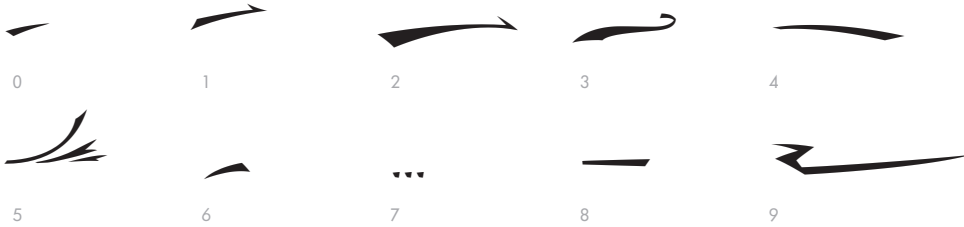
y

z

CALIGARI

6.3 ORNAMENTS

Cabaret **Kurt Weill** **GAY** **Cocaine** ...

Ornaments 0-9 to be combined with letters

CALIGARI

7.1 TYPE SPECIMEN

Explosion
Rhapsody
Literature
Klassiker

CALIGARI

7.2 TYPE SPECIMEN

THEATER
PLAKATE
MATINÉE
CALIGARI

Kunstschau
Protagonist
Revolution!!
Anita Berber
Psychedelic

CALIGARI

7.4 TYPE SPECIMEN

EXHIBITION
DR. MABUSE
WAHNSINN
DIE AKTION
LE JOURNAL

The Somnambulist
Tillkännagivanden
Phantasmagorical
Rapsodia Satānica
Musikpsychologie
»Cabaret Voltaire«
Wactaw Niżyński

DANSE MACABRE
LE POÈME DU FEU
AUSDRUCKSTANZ
EXPRESSIONISM
FREIKÖRPERKULT
PANTSERKRUIZER
REFORMA SEXUAL

Mainly residing in England from 1908, Lewis published his first work (accounts of his travels in Brittany) in Ford Madox Ford's *The English Review* in 1909. He was an unlikely founder-member of the Camden Town Group in 1911.

Das Cabinet des Dr. Caligari hatte am 27. Februar 1920 Premiere. Die Bauten des Films stammen von Walter Reimann, Herrmann Warm und Walter Röhrig. Berühmt wurde das Werk durch den außergewöhnlichen, neuartigen Stil, der

Les premiers éléments annonciateurs de l'expressionnisme apparaissent à la fin du XIXe siècle, en particulier dans la toile d'Edvard Munch, *Le Cri* ainsi que dans l'évolution des travaux de Van Gogh. Le critique d'art Wilhelm

Basic typesetting (with proportional old style figures)

CALIGARI

7.8 TYPE SPECIMEN

Mainly residing in England from 1908, Lewis published his first work (accounts of his travels in Brittany) in Ford Madox Ford's *The English Review* in 1909. He was an unlikely founder-member of the Camden Town Group in 1911.

Das Cabinet des Dr. Caligari hatte am 27. Februar 1920 Premiere. Die Bauten des Films stammen von Walter Reimann, Herrmann Warm und Walter Röhrig. Berühmt wurde das Werk durch den außergewöhnlichen, neuartigen Stil, der

Les premiers éléments annonciateurs de l'expressionnisme apparaissent à la fin du XIXe siècle, en particulier dans la toile d'Edvard Munch, *Le Cri* ainsi que dans l'évolution des travaux de Van Gogh. Le critique d'art Wilhelm

Basic typesetting (feature: contextual alternates)

CALIGARI

7.9 TYPE SPECIMEN

Mainly residing in England from 1908, Lewis published his first work (accounts of his travels in Brittany) in Ford Madox Ford's *The English Review* in 1909. He was an unlikely founder-member of the Camden Town Group in 1911.

Das Cabinet des Dr. Caligari hatte am 27. Februar 1920 Premiere. Die Bauten des Films stammen von Walter Reimann, Herrmann Warm und Walter Röhrig. Berühmt wurde das Werk durch den aussergewöhnlichen, neuartigen Stil, der

Les premiers éléments annonciateurs de l'expressionnisme apparaissent à la fin du XIXe siècle, en particulier dans la toile d'Edvard Munch, *Le Cri* ainsi que dans l'évolution des travaux de Van Gogh. Le critique d'art Wilhelm

Alternate typesetting (feature: stylistic set 3)

CALIGARI

8.1–8.5 EXAMPLES

II. AKT

„Herrrrreinspaziert“!
Hier ist zum ersten
Male zu sehen ---
Cesare, der
Somnambule!

Cesare das
Wunder ---

Dreiundzwanzig Jahre
alt, schläft seit
dreiundzwanzig Jahren
--- ununterbrochen ---
Tag und Nacht ---

Cesare wird vor
Ihren Augen aus der
Totenstarre
erstehen ---

Herreinspaziert!“

GRAVEYARD
OF HORROR

DAS CABINET DES
DR. CALIGARI

LES NUITS DE
DRACULA

THE
EYE
OF
THE
FUTURE

CALIGARI

ÜBER DAS DESIGN

Der Stummfilm *Das Cabinet des Dr. Caligari* (1920) ist zweifellos ein atemberaubender Meilenstein des deutschen Expressionismus, einer Zeit voll außergewöhnlicher Kreativität angesichts einer sich rasant wandelnden Welt. Die Original-Zwischentitel in *Caligari* wurden von den Filmarchitekten Walter Reimann, Walter Röhrig und Hermann Warm gestaltet, die mit einzigartigen expressionistischen Formen ein dramatisches Schriftbild schufen, das den Stil einer ganzen Ära mitprägte.

Als KOMA AMOK in 2010 vom Institut Mathildenhöhe Darmstadt und dem Hatje Cantz Verlag mit dem Katalogdesign für die Ausstellung *Gesamtkunstwerk Expressionismus* – mit Objekten aus Kunst, Architektur, Film, Literatur, Theater und Tanz – beauftragt wurde, war schnell klar: eine neue Schrift, inspiriert von den Zwischentiteln des *Caligari*, soll die »Stimme« für alle expressionistischen Künste sein.

Aus den Hunderten von Buchstaben, mit denen Reimann, Röhrig und Warm die Texttafeln als Unikate gestaltet hatten, wurden in einem spannenden Prozess die Caligari-typischen Formen für eine funktionierende Satzschrift bestimmt. Die Auswahl wurde neu geschnitten und gezeichnet, fehlende Buchstaben und Zeichen ergänzt, bis schließlich 1000 Glyphen digitalisiert waren. Als im Herbst 2010 die Ausstellung, unter großem Medieninteresse, erfolgreich eröffnet wurde, verkündeten Poster in ganz Darmstadt »Du musst Caligari werden!« – gesetzt in der neuen Type.

Die *Caligari Pro* bietet Alternativformen für jeden Buchstaben und einen ganzen Schwung an Ligaturen, um Headlines und Texte expressiv und individuell in Szene zu setzen. Bei Verwendung der zusätzlich enthaltenen Stylistic Alternates wird die Anmutung sogar noch lebhafter. Die Schrift umfasst zudem ein Komplettsset expressionistischer Ornamente und echte Mediävalziffern, um die Blütezeit des Expressionismus und der Stummfilmära typografisch wiederaufleben zu lassen.

Materia

Design von KOMA AMOK
Joerg Ewald Meißner,
Gerd Sebastian Jakob
2010/2011

Veröffentlicht bei Elsner+Flake

www.komaamok.com
www.fonts4ever.com

KOMA AMOK

FONT INDEX

ELSNER + FLAKE

www.fonts4ever.com

Afrodite
Autograph Script Pro
Autograph Sketch Pro
Biba Babe
Born Free
Caligari Pro
Craze
It
Jame
Literally
Little Joe
Materia Pro
Optiscope
Optiscript
Skaiki
Solaris

LINOTYPE

www.linotype.com

Case Study No. 1
Dharma
Puritas
Tiger

CALIGARI

COLOPHON

Caligari Pro
is an Elsner+Flake exclusive font
Font design: KOMA AMOK®,
Gerd Sebastian Jakob and Joerg Ewald Meißner, Stuttgart.
OpenType production: Apply Interactive, Hamburg.

PDF Version 1.0
© by KOMA AMOK® 2011
Gerd Sebastian Jakob and Joerg Ewald Meißner

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced
without written permission from KOMA AMOK®. All brand names
or typeface names are trademarks or registered trademarks of their
respective holders. Text examples contain paragraphs from
www.wikipedia.com

Special thanks from A to Z:
Dr. Ralf Beil (Director, Institut Mathildenhöhe Darmstadt)
Sigrid Claessens (Apply Interactive, Hamburg)
Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main
Veronika Elsner, Günther Flake (Elsner+Flake, Hamburg)
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden

www.komaamok.com

KOMA AMOK

RECOMMENDATION

TYPE DOSSIER

Materia