ТЕХНИКА КАЛЛИГРАФИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

THE TECHNIQUE OF CALLIGRAPHY AND THE MATERIALS USED

УДК 7.072

Кыбукевич Сергей Сергеевич, преподаватель, кафедра социально-художественного образования, Сургутский государственный педагогический университет, РФ, г. Сургут

Sergey Kybukevich, teacher, Department of social and artistic education, Surgut state pedagogical University, Russia, Surgut, E-mail: Kybukevivh@list.ru

Аннотация

Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία – «красивое письмо») – одна из отраслей изобразительного искусства. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». Главное в каллиграфии – продуманный и интерпретированный исполнителем рукописный текст, передающий смысловые и эмоциональные оттенки высказывания, сообщения, послания.

В данной статье рассмотрена техника каллиграфии и используемые материалы при работе в техники каллиграфии.

Summary

Calligraphy (from the Greek καλλιγραφία - "beautiful writing") is one of the branches of the fine arts. The modern definition of calligraphy is: "the art of decorating signs in an expressive, harmonious and skillful manner." The main thing in calligraphy is a handwritten text thought out and interpreted by the performer, conveying the semantic and emotional shades of a statement, message, message.This article discusses the technique of calligraphy and the materials used when working in the technique of calligraphy.

Ключевые слова: каллиграфия, работа в каллиграфии, материалы для каллиграфии, способы написания текста в каллиграфии, техники работы в каллиграфии.

Keywords: calligraphy, work in calligraphy, materials for calligraphy, methods of writing text in calligraphy, techniques of working in calligraphy.

За каллиграфией стоит многовековая история. Свои богатые традиции в этой области есть в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Японии. А на Руси каллиграфами были искусные переписчики – создатели уникальных рукописных книг. Именно в рукописной книге происходит соединение текста и невербальных элементов, таких как инициал, заставка, концовка. Для каллиграфии как раз характерно использование некоторых приёмов, которыми пользовались переписчики, в том числе соединение (в разумных пределах) вербальных (словесных) и невербальных элементов.

Почему о каллиграфии говорят, как об искусстве? Попробуем ответить на этот вопрос.

Обычно письмо определяют, как графическую фиксацию речи при помощи условных знаков с целью сохранения речи на длительный срок. В этом смысле мы можем говорить о письме как о записанной речи. Письменная речь не воспроизводит звуковую настолько, чтобы заменить звучащую речь со всей её музыкальностью и эмоциональностью. Но письменная речь позволяет обратиться к воображаемому собеседнику независимо от того, насколько он отдален от пишущего в пространстве и времени. Очень важно, что именно ручная запись буквенных символов способна передать эмоциональный настрой автора текста.

Речь характеризуется такими качествами, как экспрессивность, оценочность, субъективность автора в отношении отдельных ее элементов. Она также обладает модальностью, которая выражает целевую установку говорящего. И самое, может быть, главное, что в речь закладывается интонационное начало, независимо от того, произносим мы слова или пишем

их. Печатные шрифты, которым их создатели придают определённые характеристики, позволяющие расценивать шрифт того или иного рисунка (его называют гарнитурой) как более или менее сдержанный в эмоциональном плане, тем не менее не могут передать всю палитру того, как автор текста относится к отдельным его элементам.

Да, печатный шрифт позволяет выделять слова, словосочетания, абзацы. Это можно сделать с помощью курсива, разрядки, подчеркивания, с использованием жирного, полужирного начертания или прописных (то есть больших) букв. Но вот эмоциональные и интонационные оттенки, нюансы печатный шрифт передать не способен. Возникает вопрос: а разве рукописный текст может отразить эмоциональную составляющую высказывания и разве способен он передать интонацию? Ведь такое предположение выглядит если не фантастическим, то очень смелым.

Дело в том, что у создателя рукописного текста, неважно, копирует он что-либо или «придумывает» сам, есть возможностью даже простым нажатием пишущего инструмента выразить своё понимание того или иного слова, словосочетания или более сложной комбинации элементов текста. Не говоря уже о шрифтовом «рисунке», о сочетании линий, штрихов, о включении в текст невербальных компонентов, таких, например, как геометрические фигуры, заставки и концовки. Всё это входит в арсенал каллиграфии и предоставляет опытному исполнителю широкий простор для самовыражения.

Каллиграф выступает своеобразным интерпретатором текста. Интонацию в буквальном понимании он передать, конечно, не может. Но он может дать свою трактовку как тексту в целом, так и его деталям, и перо настоящего мастера способно создать такое гармоничное единство штрихов, символов и слов, которое как бы зазвучит для того, кто будет его воспринимать или, если можно так выразиться, созерцать.

Можно сказать, что сейчас рукописные тексты стали довольно редким явлением. Всё дело в том, что, как всем известно, перо и авторучку многим людям заменила клавиатура ноутбука или, например, какого-нибудь модного

гаджета. Конечно, и на компьютере можно изображать сложные узоры и выводить замысловатые сочетания штрихов, но разве будет в этом след живой руки? Ведь только соединение руки, пера и бумаги дает человеку возможность выразить такие оттенки смысла и чувства, которые нельзя различить на экране монитора.

Современная каллиграфия довольно разнообразна – от бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой знака рождает весьма замысловатые буквенные формы. Классическая каллиграфия значительно отличается от шрифтовых работ и нестандартных рукописных форм, хотя каллиграф должен уметь делать и то, и другое.

Сейчас каллиграфия существует в основном в форме пригласительных открыток и свадебных поздравлений, а также в граффити, в рукописных логотипах, в религиозном искусстве, графическом дизайне, в высеченных надписях на камнях и в исторических документах. Каллиграфию используют также в свидетельствах о рождении и в других документах, где положено писать от руки.

Классическим инструментом для каллиграфии является перо. Не будет преувеличением сказать, что перо для каллиграфа – «материальная основа» его творчества. Считается, что шестьдесят процентов профессионализма каллиграфа составляют тренировки и уровень знаний в этом деле, но остальные сорок – это перья и бумага.

Кроме перьев, традиционными инструментами для каллиграфии, в зависимости от стиля, считаются кисти, заточенные тростниковые палочки, птичьи и стальные перья. Каллиграфическое перо может быть с различными видами наконечников: плоскими, круглыми или заострёнными. Наконечник пера может быть заточен прямо или под углом, может быть тоньше и толще, а также представлять собой стальную щётку. Щётка – очень широкое плоское перо с просветами, чернила или тушь протекают между зубцами такого пера, и оно может оставлять несколько параллельных линий одновременно.

Чернила также бывают разных видов. Чернила на водной основе обычно менее вязкие, чем масляные, которые используются при печати. Помимо чернил, в некоторых случаях используется художественная тушь или разведённая чернильная паста.

Бумага для каллиграфии должна быть плотной и хорошо впитывать жидкость. Плотность тренировочной бумаги для каллиграфии должна быть в пределах 90–120 г/м².

Минимальный набор для письма состоит из бумаги, пера и туши. Также для каллиграфии могут быть использованы авторучка с пастой различных цветов, акварель, гуашь, чернила, пастель, уголь и многое другое.

До появления перьев письменные знаки высекались на камне, выдавливались палочкой на глине. Различные способы выдавливания знаков на относительно твёрдых поверхностях были весьма распространены (писание на бересте, на воске). Первыми перьями стали перья из тростника. В Средневековье основным пишущим инструментом явилось перо птицы, главным образом гусиное перо. Далее перья становятся составными, в 18 веке появляется стальное перо.

Приёмы каллиграфии очень разнообразны. Могут использоваться завитки, лишние хвостики, крючки, попеременно твёрдые и мягкие штрихи, плавные и ломаные линии, угловатости. Каллиграф может вписать букву в треугольник, квадрат или другую геометрическую фигуру, тщательно вычертить один буквенный символ, а другой оставить непроработанным, расположить буквы или слова в виде определённых конфигураций (арабская каллиграфия), вычертить символы двойным или тройным слоем, провести к уже проведённым линиям параллельные линии иного цвета. В общем, приёмов в арсенале каллиграфии много. Главное, чтобы фантазия и мастерство позволяли каллиграфу в полной мере выразить себя в почерке.

Интересно, что каллиграфия имеет много общего с граффити – уличной живописью. Это любые изображения на стенах, зданиях, но значительное место в них занимают надписи и подписи, в которые исполнители, как

правило, стараются вложить частичку себя. (Конечно, штрихи в этих надписях и подписях, мягко говоря, гораздо более внушительные.) Приглядитесь, когда увидите где-нибудь очередное настенное творение. Возможно, вы сможете рассмотреть за своеобразным почерком мастера настенной живописи несостоявшегося каллиграфа. (А может быть, и состоявшегося, кто знает.)

И надо обязательно сказать о том, что каллиграфия определенным образом дисциплинирует мышление и наряду с этим стимулирует именно творческую активность сознания. Дело в том, что так называемая мелкая моторика, то есть движения мышц рук, пальцев и запястий, способствует активизации особых центров головного мозга. Не случайно мелкой моторике придается такое большое значение при формировании первичных (и не только первичных) учебных навыков ребенка. К тому же умение красиво написать букву, слово, строчку, которое, конечно, далеко не всегда становится искусством, тем не менее учит аккуратности, терпению, прилежности.

У Пушкина есть такие строки: «...И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – и стихи свободно потекут». Обратите внимание: сначала перо и бумага, и только потом стихи. Это не случайно: за этим стоит и многовековая традиция, и механизм творческой активности, в котором не последнюю роль играет мелкая моторика (как бы банально это ни звучало).

Да, как мы уже сказали, перо и авторучку многим людям заменила клавиатура ноутбука и других современных устройств. А письма мы пишем теперь в основном электронные, в которые, если иметь в виду графику, шрифтовые решения, вложить что-то в эмоциональном плане (кроме смайликов, конечно) и вообще в плане выразительности и гармоничности практически невозможно.

Но согласитесь, что, если говорить о традиционных, то есть «бумажных» письмах, то, когда письмо написано красивым почерком, в нем всегда чувствуется уважение к адресату и всегда передается некоторое настроение. А может быть, у вас был случай, когда в каком-нибудь новом удостоверении, который вам только-только выдали, слова, вписанные каким-то не очень

прилежным и, главное, не очень умелым клерком, выглядели, мягко говоря, неэстетично. Настроение от этого сразу бывает испорченным, и долго потом, заглядывая время от времени в это удостоверение, вы с досадой думали, что вот эту букву надо было изобразить совсем по-другому, а вот эти два штриха совершенно лишние.

Таким образом, каллиграфия, уходящая корнями в далёкое прошлое, на современном этапе совсем не является каким-то модным увлечением. Не является она и массовым искусством. Её нужно считать, скорее, элитарным занятием. А с учётом технических реалий и ввиду доступности и удобства современных средств коммуникации даже отдельные элементы каллиграфии уходят из повседневного быта, и не только из него. Но важно не забывать, что каллиграфия существует и живёт пусть не очень заметной, но яркой жизнью. Например, в Москве регулярно проходят выставки и мастер-классы, которые организует Музей мировой каллиграфии. Среди его экспонатов есть не только раритеты, имеющие историческую ценность. Так, в музее можно увидеть уникальную рукописную Конституцию Российской Федерации – коллектив целой группы каллиграфов.

А есть ли место каллиграфии в повседневной жизни? Наверное, есть. Достаточно взять в руки перо и бумагу и попробовать свои силы в этом интересном деле.

Литература

1. Арабская каллиграфия / авт.-сост. В. С. Харевский. – Минск : Харвест, 2007. – 32 с.
2. Патриция, Картер. Декоративная каллиграфия. Иллюминирование : монография / Патриция Картер. – Москва : Арт-Родник, 2010. – 280 с.
3. Соколов-Ремизов, С. Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии на стыке тысячелетий в аспекте футурологических предположений. Между прошлым и будущим / С. Н. Соколов-Ремизов. – Москва : Либроком, 2013. – 256 с.

Literature

1. Arabic calligraphy / author-comp. V. S. Kharevsky. - Minsk: Harvest, 2007 .-- 32 p.
2. Patricia, Carter. Decorative calligraphy. Illuminations: Monograph / Patricia Carter. - Moscow: Art-Rodnik, 2010 .-- 280 p.
3. Sokolov-Remizov, SN Painting and calligraphy of China and Japan at the turn of millennia in the aspect of futurological assumptions. Between the past and the future / SN Sokolov-Remizov. - Moscow: Librokom, 2013 .-- 256 p.