

Основы и практика каллиграфии. Русская вязь.

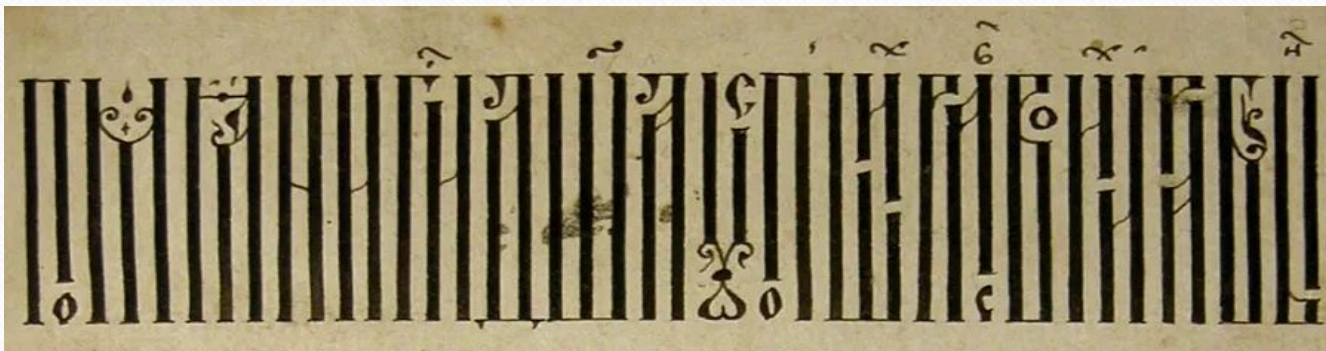
Творческая мастерская для ДЕОЦ

Презентацию подготовила Егорова Анна Сергеевна

Педагог дополнительного образования

МБУ ДО ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара ДЕОЦ «София»

Русская вязь

- особое декоративное письмо, употреблявшееся с XV века главным образом для выделения заглавий, иногда - для утилитарных целей, например, первые шрифтовые буквы. Вязь — тип письма, в котором буквы сближаются или соединяются одна с другой и связываются в непрерывный орнамент.

Вязь зародилась в Византии с 11 в., откуда перешла в Болгарию и Сербию и в 14 в. объявилась на Руси.

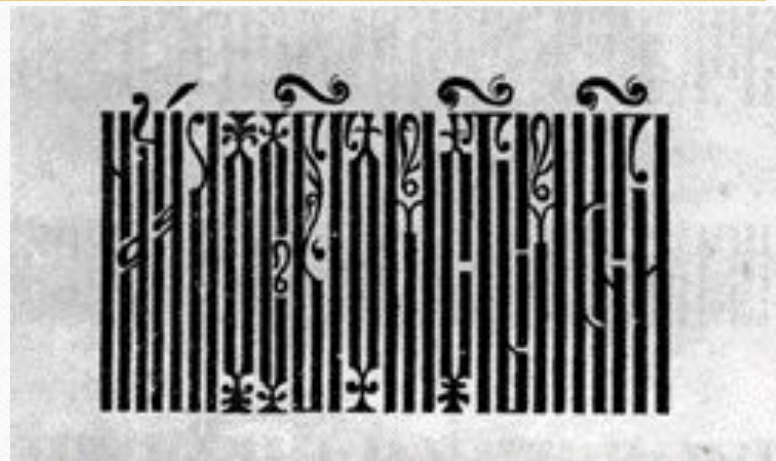
Древнейший пример на Руси – Стихарь 1380.

В 15 в. главными центрами распространения вязи были Троице-Сергиевская лавра, Новгород и Псков. В 16 в. славится своей вязью школа, которой руководил митрополит Макарий времен Ивана Грозного.

Византийская вязь имела две разновидности: растительную (где буквы принимали форму растительных узоров; стиль арабески) и геометрическую (стиль морески), в которой буквы принимали очертания геометрических фигур, как бы отображая возрастающую роль государства. Буквы вытягиваются, словно готические соборы. Последняя разновидность вязи преобладала в Московском княжестве, а первая – в Западной Руси (например, на Украине).

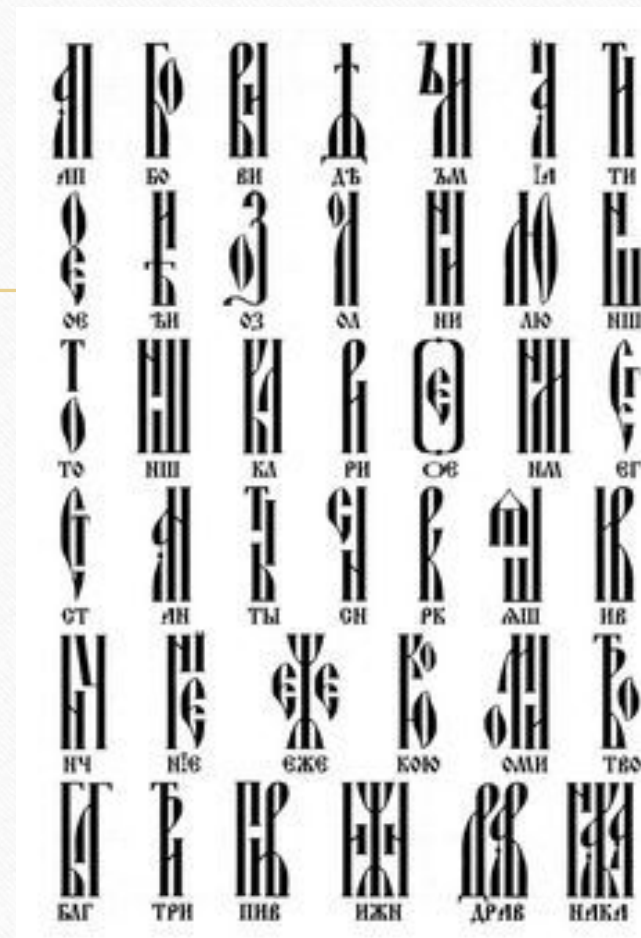
Страница «среднедрифтного» безавходного Евангелия. Москва, 1555–1560 гг.

Лигатура

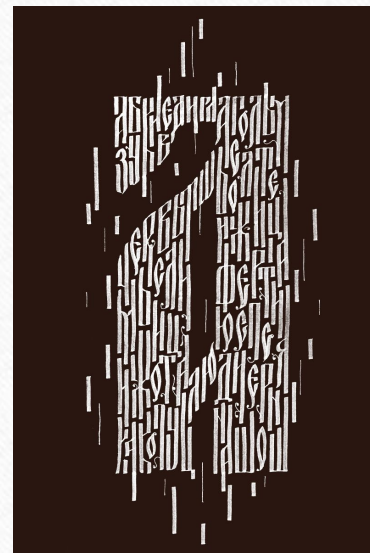

- Различают вязь простую, сложную и узорную. Обычными приёмами при работе вязью являются:
- -лигатура: соединение двух или нескольких букв, имеющих общую (слившуюся) часть;
- -уменьшение отдельных букв и распределение их в промежутках между неуменьшенными буквами;
- -подчинение: написание малой буквы под какой-либо частью или между штрихами большой;
- -соподчинение: написание двух или нескольких уменьшенных, одна под другой;
- -сокращение частей букв в целях сближения их друг с другом.

Лигатуры могут быть:

- 1. Мачтовыми, когда буквы объединены одной общей «мачтой» (стволом).
- 2. Приписными и подчиненными, т.е. меньшие буквы отдельно или слитно приписываются к большей.
- 3. Двухъярусными – буква пишется под буквой.
- 4. Замкнутыми, когда одна буква внутри другой.
- 5. Полузамкнутыми.
- 6. Точечными – группа букв соприкасаются в единственной точке.
- 7. Пересеченными – две буквы пересекают друг друга.
- 8. Титловыми, когда на месте пропуска букв ставится особый знак «титло». Титлами сокращаются наиболее употребимые слова. Написание титловых лигатур, как правило, не допускало вариаций: бг – бог, бца – богородица, дх – дух, цр – царь, стьї – святой, числа 71 – оа и т.д. Московские каллиграфы привнесли в теорию вязи некоторые новшества, предопределившие ее дальнейшее развитие;
- 9. Дробление общей мачты,
- 10. Подвешенные буквы, т.е. буква приобретала дополнительные элементы, максимально заполняя окружающее ее пространство.
- 11. Разнесенные буквы – буквы вытягивались, а их горизонтальные элементы смещались к краям мачты. При этом горизонтальные линии букв были значительно тоньше (почти незаметны) по сравнению с вертикальными.
- 12. Нарушение симметрии изменяло некоторые буквы до неузнаваемости. В вязи широко применялись выносные знаки (

Композиционные приёмы

Колокол Софийской звонницы из Хутынского монастыря, Новгород, 1599.

Решение выносных элементов при наборе одними прописными и плотном интерлиньяже сегодня вызывает затруднение. Древнерусские же мастера вязи легко выходили из положения уменьшая корпус буквы и уместя выносные элементы «Щ», «Д» и «Ц» в строку.

Азбучная молитва

— одна из самых ранних, или даже первых, известных на Руси. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл (до принятия монашества называемый Константином Философом). Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX — X веков.

- Азбучные молитвы (иногда называемые толковыми азбуками) являются особой формой изложения вероучительных истин.

Аа	аз	Аз словом сиим молюся Богу:
Бб	бѣн	Боже еселя твояи Знѣднтелю.
Вв	веди	Видимы и невидимыи.
Гг	гдаголь	Господа Духа послан Жиѣущего.
Дд	додро	Давдохнетъ въ сердце ми слово.
Ее	есть	Еже будетъ на успѣхъ есем.
Жж	живете	Жиѣущимъ въ заповѣдехъ Твѣ.
Зз	зело	Зело бо есть свѣтъликъ жиѣни
Ззз	земля	Законъ Твоѣи, свѣтъ стезямъ.
Ии	иже	Иже ищетъ евангелѣскаго слова
Іі	и	І проситъ дары Твоя прѣяти.
Кк	како	Како крещенно обратилася еси.
Лл	люди	Люди Твоѣи нарецися хотѣюще.
Мм	мыслитъ	Милости Твоя, Боже, пролетъ зело.
Нн	наш	Но мнѣ ныне пространно слово даждь.
Оо	он	Отче, Сыне и Пресвятый Духе.
Пп	покой	Просящему помози отъ Тебе.
Рр	рци	Ручи бо свои выспрь воздею присно.
Сс	слово	Силу прѣяти и мудрость у Тебе.
Тт	твердо	Ты бо даеши достойнымъ силу, и постанъ же всякую целашаи.
Уу	ук	Упованне всехъ концевъ земли.
Фф	ферт	Фараона мя злобы избеаи,
Хх	хер	Херувимску ми мысль и умъ даждь.
ѦѦ	от	О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Цц	цы	Целомудренно да начну писати
Чч	черь	Чюдеса Твоѣи предивныя зело,
Шш	ша	Шестокрылатыхъ силу восприниму.
Щщ	щта	Шестую ныне по следу учинтелю, имени его и делу последую
Ъъ	ер	

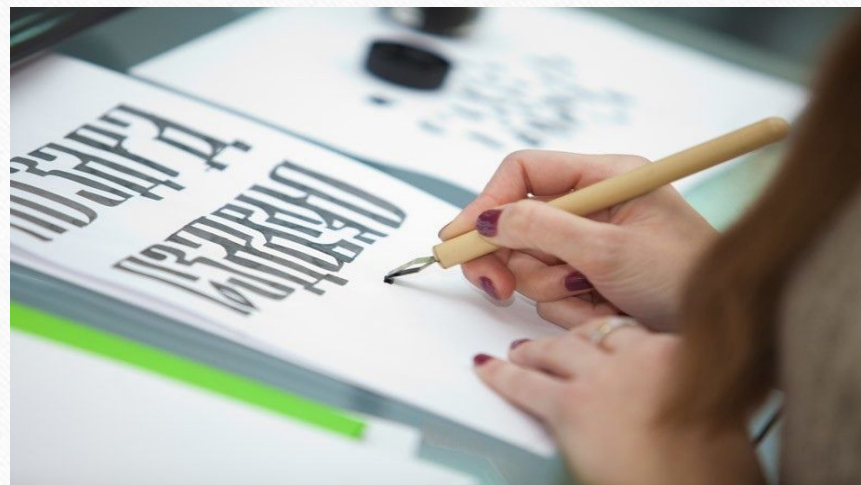
Актуальность

- Архаичность лежит скорее в области восприятия, чем в области графических (и каллиграфических) форм. И стереотипное представление о русском письме как о чём-то вопиюще несовременном основывается, как правило, на элементарном незнании. Кроме общих представлений о чём-то уставно-полууставном и мелькающего повсеместно шрифта «Ижица» и других надписей *a la russe* в публичном пространстве, обычный зритель, обычный молодой человек ничего не знает о русском письме.
- Знает ли педагог-художник? В любом случае вся вывесочная «клюква» относится к подлинной рукописной допетровской традиции так же, как певцы в кокошниках к творчеству Ольги Федосеевны Сергеевой. И бороться со стереотипами можно только внимательным изучением и чутким использованием кириллицы. Русскому же письму, современному и полноценному, ещё только предстоит сформироваться, восполнив разрыв в своём развитии.

Важно не то, что мы пишем,
а каким образом.
О пользе каллиграфии

- В процессе письма активируются уникальные нервные связи. При письме происходит опознавание слова через жест, своеобразное распознавание через ментальную симуляцию. Есть предположения, что эти нервные связи воздействуют на учебный процесс способом, о котором мы даже не подозреваем. Но учиться так действительно легче. Результаты показали, что огромное значение для повторного распознавания образов имеет способ, которым изначально этот образ закреплялся. Мозг детей, повторяющих увиденные изображения или буквы от руки, показывал повышенную активность в трёх зонах, ответственных за чтение и письмо: левой веретенообразной извилине, нижней лобной извилине, задней теменной коре.

Лучше пишешь — лучше думаешь

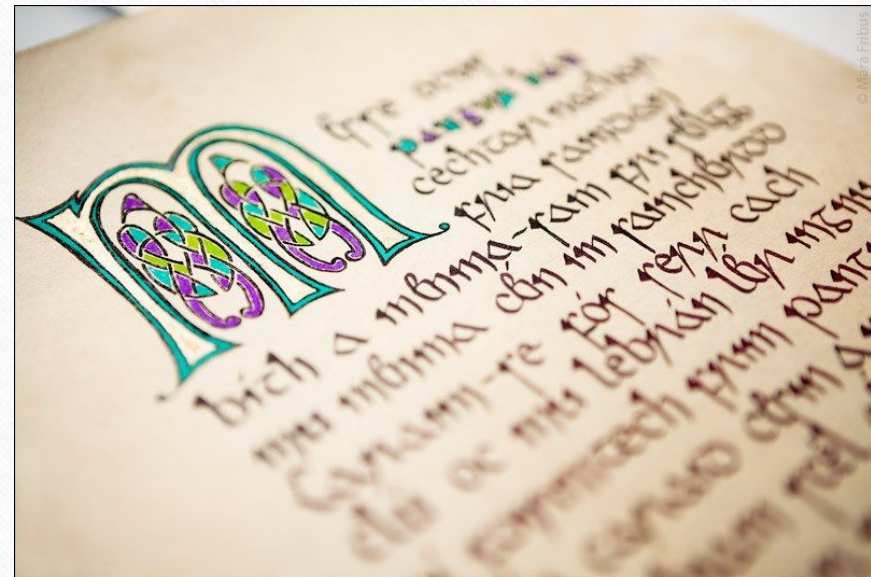
- Преимущества самостоятельного письма от руки заключаются не только в распознавании букв. Тексты детей, пишущих от руки, не только быстрее создавались, но и оказались эмоциональней и насыщеннее. Результаты фМРТ показали определённую связь между письмом от руки и творческой генерацией идей. Дети, которые показали лучшие результаты в письме от руки, показали при сканировании мозга более высокую активность в зонах, ответственных за рабочую память, а также общее повышение активности в зонах, ответственных за чтение и письмо.
- Между письмом печатными и прописными буквами, судя по данным исследований, тоже есть разница. Дисграфия, заболевание, при котором нарушается способность к письму, принимает разные формы у разных людей — у некоторых остаётся способность к написанию печатных букв, у других — к написанию прописных.
- При алексии, зеркальном дисграфии заболевании (нарушения способности к чтению), также есть различия: одни пациенты способны читать только прописной текст, другие — только печатный. Всё это говорит о том, что две разные формы письма активируют разные связи в мозге и вовлекают разные когнитивные ресурсы.

Лечебная графкультура

«Каллиграфия — это не только эстетика и гармония,
а мощное средство влияния на сознание человека»

- В том, что каллиграфией можно заниматься как своеобразной психокоррекцией, на Востоке не сомневаются. Например, доктор Генри Као, почетный профессор психологии университета Гонконга, 35 лет изучал влияние «рукописной красоты чувств» на здоровье человека. В итоге создал всемирную организацию графотерапии.
- «Некоторые соматические заболевания поддаются лечению через арт-терапию, в том числе через каллиграфию, — говорит психотерапевт Людмила Куланина. — Например, были пациенты с сахарным диабетом, достигшие нормального уровня сахара в крови. А то, что каллиграфия положительно влияет на психику и формирование характера, — это однозначно. Вырабатываются целеустремленность, работоспособность, сосредоточенность. В Китае считают: достигается гармония тела и духа, человек учится управлять своими эмоциями. Если тебе плохо — пиешь, если чрезмерно хорошо — тоже пиешь».
- Терапевтическая сторона каллиграфии известна давно. «Ты шлифуешь линию, а линия шлифует тебя — говорили древние», — рассказывает Петр Чобитко. Китайцы считали, что сначала в человеке надо создать «фундамент» с помощью каллиграфии, а потом уже учить остальным наукам, ремеслам и искусствам. Без «фундамента» знания бессмысленны. Японцы же до сих пор уверены: «застывшая поэзия» формирует кондзё — «корень характера». Не случайно каллиграфией должен был владеть каждый самурай, ее даже называли пятым видом боевого искусства — ведь она укрепляла дух.

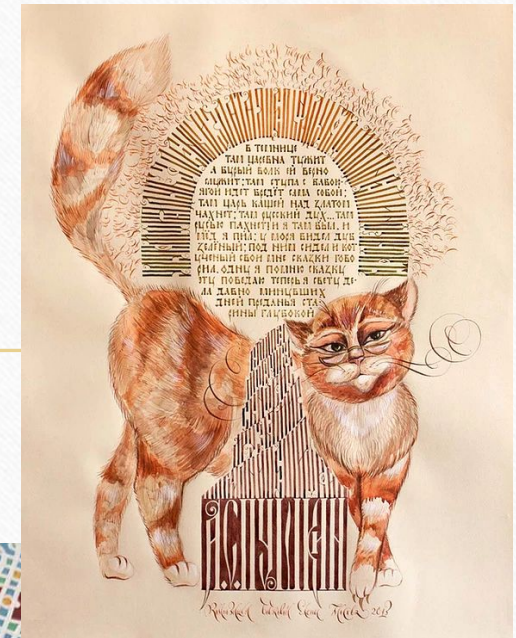
Каллиграфия в ДЕОЦ. Чем мы занимаемся с детьми

- На курсе «Знакомство с каллиграфией» мы разбираем, чем каллиграфическое письмо отличается от обычного письма, знакомимся с правилами работы различными каллиграфическими инструментами, отрабатываем письмо различными инструментами на примере шрифтов, в которых они используются (русская вязь), выполняем орнаментальные упражнения каллиграфическими инструментами для закрепления навыка работы с ними, создаем итоговую работу с использованием полученных знаний и умений или несколько небольших работ по каждому виду письма. Создаем тематические шрифтовые композиции к Рождеству Христову, к Масленице, к Пасхе. Дети пишут пословицы о семье, грамоте, добродетелях.

Каллиграфия в ДЕОЦ «София»

- Каллиграфия, как математика или любая другая наука, начинается с изучения азов. Начинаем с постановки тела и начертания простых «палочек и крючков», постепенно создавая ритмичные орнаменты из элементов вязи. Эти упражнения сильно отличаются от мучительных детских прописей, так как в процессе мы получаем удовольствие, создавая на бумаге узоры и получая новые знания.
- Знакомясь с каллиграфией, ребята изучают алфавит, осваивают уникальные, характерные только для вязи, принципы письма, знакомятся с ритмом и композицией. Более старшие ученики обогащают арсенал историческим материалом, работают над усложненными композиционными задачами, создают финальный каллиграфический проект.

Материалы и принадлежности для занятий каллиграфией

- Совет по материалам и инструментам для каллиграфии:

- 1. Перья. Ширококонечные плоские с прямым или косым срезом. Перья "tape" - продаются в любых художественных магазинах, иногда даже в канцелярских. Сперва лучше взять пошире - 3 мм . Когда почувствуется уверенность в руке - можно переходить на более узкие перья - 2, 2.5, 1.5, 1 мм. Перья заправляем кисточкой (подойдет любая, главное чтобы не толстая). Аккуратно промываем перья после работы и насухо вытираем! Это важно!
- 2. Тушь. Наиболее оптимальный вариант по цене-качеству - Тушь "Гамма" (именно "тушь", а не "чернила"). Дает нейтральный черный цвет, жидкая, хорошо стекает по перу, стоит недорого, продается в любом магазине канцелярских товаров. Тушь "koh-i-noor" - цвет ровный черный. Продается в художественных магазинах, артландии. Густая - может быть не очень удобно. Китайская тушь - хорошая, но очень густая, надо разбавлять водой (обязательно кипяченой).
- Бумага. Лучше если она будет гладкой или среднего зерна. Рельефную и текстурную лучше пока не брать. Каллиграфия, как и любой вид творчества, требует много практики. Очень важно выкроить часок (а то и больше) в день для отработки упражнений. Так вот, новички, готовьтесь: бумага будет уходить вагонами. На «время проб и ошибок» вполне достаточно будет купить бумагу IQ Selection Smooth . Она бывает плотностью 80, 100, 120, 160 г/кв.м. Берите 80- самое то, да еще и 500 рублей за 500 листов, дешево и сердито. Либо, как вариант, в канцелярском магазине взять бумагу для черчения с плотностью 80.

Виды перьев и как за ними ухаживать

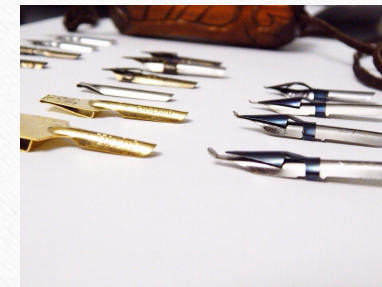
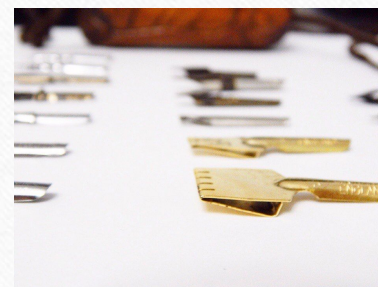
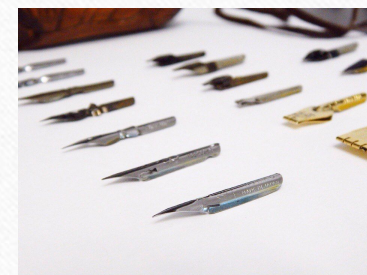
- На изображениях вы видите три основных класса перьев, для чего же нужен каждый из них?

1) Остроконечные перья | имеют раздваивающийся кончик при нажатии, за счет чего осуществляется контроль толщины написания. Шрифты (Copperplate, Spencerian, Ornamental script...)

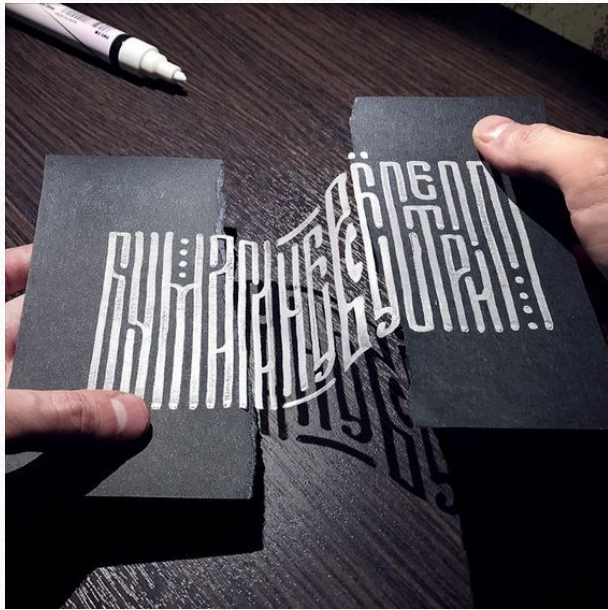
2) Ширококонечные перья | отличаются по ширине, существуют каллиграфические с накопителем для туши/без накопителя и плакатные. Шрифты (Уничиал, Полууничиал, Готический стиль, Итальянский курсив...)

3) Перо с круглым кончиком Ornamental nib
Перья с верхним расположением резервуара и круглым кончиком, который используется для элементов одинаковой толщины во всех направлениях. Удобно ставить круглые точки.

Все перья без исключения нельзя оставлять после работы грязными, более того, если вы долго работаете, то перо также необходимо промывать в процессе. После высыхания тушь на пере может остаться намертво, поэтому следите за чистотой инструмента

Современные формы вязи

Благодарю за внимание!

