

УДК 7.74

СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЛИГРАФИИ

Т.С. Бешлебная

Псковский государственный университет, Российская Федерация

e-mail: beshlebtat@gmail.com

Исследована роль каллиграфии как одного из инструментов современного дизайна. Изучены основные направления и темы для создания работ, в частности краеведческий аспект псковских дизайнеров в оформлении среды.

Ключевые слова: художник, письмо, дизайн, леттеринг.

MODERN DEFINITION OF CALLIGRAPHY

T. Beshlebnaya

Pskov state university, Russian Federation

e-mail: beshlebtat@gmail.com

The article studied the role calligraphy as one of the tools of modern design is explored. The main directions and themes for the creation of works are considered, for example the local history aspect of Pskov designers in the design of the environment.

Keywords: artist, writing, design, lettering.

Искусство каллиграфии появилось еще в Древнем мире на базе видоизменений различных стилей письма. Каллиграфия Европы и Азии заметно отличается друг от друга, поскольку развивалась разными путями. Современная каллиграфия имеет другие цели, в отличие от письма предшествующих эпох, хотя строится на уже имеющейся базе. В данной статье рассматривается применение каллиграфии в графическом дизайне и в оформлении средового дизайна.

Перед анализом современной каллиграфии стоит провести временную линию от клинописи до появления книгопечатания. Искусство зародилось более четырёх тысяч лет назад и особое развитие приобрело на Востоке. В китайской каллиграфии главным аспектом было совершенное движение и пластика формы. Поэтому многие элементы письма имеют такие названия как «костяк», «жила» и т.п. Европейцы, в частности древние греки, считали навык письма даром Богов и складывали о нем легенды. Особо почитаем греками был Кадм – сын финикийского царя, который по преданию обучил жителей Древней Эллады письменности. Писали они также особенно – слева направо, имитируя таким образом пашню земли и движение быка. Чуть позже написание стало привычным нам и появился римский курсив. Маюскульный и минускульный шрифты привнесли в искусство письма наклон и выносные элементы сверху и снизу строки. С помощью этих элементов облегчалось чтение и само письмо направляло читателя. С каждым периодом в истории искусств возникали свои стилистические особенности. Мы можем отличить каллиграфию готики от каллиграфии модерна за счет изменения выносных и декоративных элементов, согласно их эпохам.

Что касается развития каллиграфии Руси, то важно отметить сохранение каллиграфии и в современности при письме икон и внутренней отделки храмов. Уставное, полууставное

письмо и вязь можно встретить и в наше время. Одним из ранних примеров использования каллиграфии в наружной отделке может служить церковь Петра и Павла с Буя XIV-XV в.в. в Пскове. На барабане храма изящным письмом выведена храмовозданная надпись.

Рисунок 1. – Надпись на барабане храма Петра и Павла с Буя

Известный реставратор и архитектор Ю.П. Спегальский (1909-1969) проводил большую работу по изучению псковского шрифта. Во время реставрации памятников, после Великой Отечественной войны, Юрий Павлович проводил анализ каждого объекта архитектуры и выделял особенности. В частности, его изучение древнерусской каллиграфии и наработки по ней стали источником вдохновения для современных псковских дизайнеров. Так, Михаил Гнедин предложил вариант с городского люка надписью «псковским шрифтом». Данное использование прообразов и дань прошлому сформировали узнаваемый туристический бренд города.

Рисунок 2. – Авторские дизайнерские люки М. Гнедина

Каллиграфия сейчас имеет больше эстетическую составляющую, это вид искусства созерцания. Проводимые исследования в области искусств, в частности каллиграфии, говорят об её способности улучшать когнитивные способности, развивать моторику и т.д. Возможно, это поможет возродить искусство каллиграфии и вновь популяризовать его среди остальных видов современного искусства. Большинство работ современной каллиграфии переместилось в формат векторных и растровых файлов. На смену классическим инструментам – кистям, перу и тростниковым палочкам пришла возможность работы в digital-формате. С одной стороны, это способствует возможности использовать каллиграфические композиции без ограничения

по формату, а с другой это негативно сказывается на главных особенностях каллиграфии – уникальности и неповторимости. Классическая каллиграфия создается в один прием и не допускает повторения, она также отражает философию художника и ход его мыслей в данный момент. В рамках курса «Шрифтовая композиция» и «Каллиграфия» студенты кафедры дизайна ПсковГУ создают каллиграфические композиции при помощи перьев и туши. Знакомясь с традиционными методами каллиграфии, студенты находят свой почерк и стилистические особенности.

Вдохновением для работ чаще всего служит природа – переплетающиеся ветки деревьев, трещины асфальта. Помимо каллиграфии, даются основные понятия относительно нового явления – леттеринга, рисования букв. Принципиальное различие с каллиграфией в технике исполнения. Фраза заранее рисуется автором и уже потом создается композиция. В отличие от простой шрифтовой композиции, леттеринг создается для особого случая, а сама гарнитура может иметь не полный набор символов. Также допустимо наличие изобразительности – рисунков, четких силуэтов и т.п. Последующим шагом студентов становится разработка собственного шрифта. Данное задание знакомит с анатомией шрифта, его составляющими и композицией в целом. Многие шрифты выполнены «ручным методом», где каждая буква отрисовывается автором с помощью графического планшета.

Рисунок 3. – Каллиграфия, 3 курс

Рисунок 4. – Шрифтовая композиция, 3 курс

В дизайне при проектировании фирменных стилей все чаще встречаются логотипы выполненные с помощью каллиграфии. Выше уже говорилось о свойстве каллиграфии создавать уникальность и передать философию с помощью рукотворного логотипа. Такие логотипы трудно повторить, и они быстро запоминаются, поскольку выделяются среди остальных, сделанных в графических редакторах. Такой приём популярен в использовании творческими студиями, фотографами и ремесленниками, поскольку хорошо отражает творческую составляющую их деятельности. Каллиграфия хорошо сохранилась в открытках и оформления в event-сфере. Приглачительные, визитки, упаковки и встречается на некоторых обложках книг.

Один из интереснейших проектов прошел в России в 2020 году. Дизайнер, каллиграф Юрий Гордон и архитектор Андрей Пунин создали инсталляцию «Лабиринт кириллицы» в рамках проекта «33 знака». Инсталляция представила собой настоящий лабиринт с лентой времени про развитие кириллического шрифта и современный алфавит. На стенах лабиринта были представлены примеры использования не только шрифта, но и примеры скорописи и ее модернизации в шрифт.

В искусстве каллиграфии зритель может четко проследить темп работы художника, его настроение, эмоции. Данные критерии невозможно оценить при виде напечатанного компьютерной гарнитурой текста. В современности используют лишь некоторые приёмы каллиграфии, хотя список каллиграфов настоящего также велик. Примером может стать выставка «Российский север», прошедшая осенью в Пскове, где рядом с живописью и графикой гармонично располагались каллиграфические работы. Международный псковский дизайн фестиваль также поддерживает данный вид искусства, выделив отдельную номинацию «каллиграфия» в плакатной акции.

Ценность каллиграфии и история ее развития неоспорима для настоящего. Данное искусство имеет свою философию и технику исполнения. Познавая его, современный дизайнер способен разрабатывать более смелые решения, сохраняя индивидуальность и эстетическую составляющую.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брингхерст, Р. Основы стиля в типографике / Р. Брингхерст ; пер. с англ. Г. Северской, А. Семенова, С. Пономаренко под ред. В. Ефимова. – Москва : Аронов Д., 2006. – 434 с.
2. Проненко Л. Каллиграфия для всех / Л. Проненко. – Москва: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2023. – 336 с. : ил.
3. Хеллер, С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / С. Хеллер, С. Чваст ; пер. с англ. И. Форонова. – Москва : Изд-во студии Артемия Лебедева, 2015. – 320 с. : ил.
4. Черневич, Е. Русский графический дизайн / Е. Черневич, М. Аникст, Н. Бабурина ; под ред. В. Редькина, Н. Молокановой. – Москва : Ниола-Пресс, 1990. – 158 с. : ил.