

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Каллиграфия в пространстве музея

Педагог высшей категории,
художник-шрифтовик
М.Н. Васильева

2015

Приходя в музей, посвященный русской истории, неподготовленный зритель сталкивается с определенными трудностями. На него обрушивается целая лавина впечатлений и новой информации. Он чувствует себя некомфортно и не знает порой, на что смотреть и как оценивать увиденное. Это происходит потому, что мир исторических реалий нужно учиться читать, как, предположим, нужно учиться решать математические упражнения. Здесь есть свои законы и приемы. Их необходимо освоить для того, чтобы история Отечества стала ближе и понятнее. Но как объяснить эти законы и приемы в простой доходчивой форме ребенку? На занятиях каллиграфией в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике приобщение детей к русской культуре основано на обучении древнерусскому письму. В этом многоступенчатом процессе русская вязь является первым этапом, формирующим не только первичные навыки письма и владения инструментами, но также развивает чувство ритма и гармонии.

Декоративное письмо «Вязь»

Вязь – это особое декоративное письмо, применявшееся с XV века для оформления заглавий в славянских рукописных и старопечатных книгах. Строка, выполненная вязью, приобретает вид непрерывного орнамента, выглядит торжественно и нарядно. Буквы вязи различны по высоте, часто соединены в лигатуры, слова сокращены и идут без пауз в строке, а пустоты заплетены орнаментом. Для написания вязи использовали киноварь, сурик и краску «под золото». Вязью писалось название книги, главы, раздела, поэтому при работе этим шрифтом главная задача писца – красиво разместить определенное количество слов в пространстве одной строки. Как сообщает доцент кафедры Станковой и книжной графики Академии художественно-промышленного дизайна Ирина Птахова в своей книге «Простая красота буквы», вязь называлась «фряжским» (чужеземным) письмом и нужен большой опыт, чтобы читать ее без усилий. Особенно замысловатой становится вязь в каллиграфических рукописях конца XVII – начала XVIII века. Красота вязи предопределила ее использование не только в книжном, но и в декоративно-прикладном искусстве: на предметах быта, шитье, в иконописи, на стенах храмов, надгробиях.

Фотография 1. Письмо вязью в рукописной книге. Лествица Иоанна Синайского. XVIII век. Бумага, чернила, кожа, тиснение, рукопись. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

В книжном искусстве вязь использовалась в Болгарии еще в XII веке, в Византии – в середине XI века. На Руси как декоративный шрифт ее стали применять в художественном оформлении книги с конца XIV века. Но уже в конце XV века вязь стала распространенным каллиграфическим приемом в оформлении русской книги. Различают два основных ее вида – округлую и угловатую (штамбованную). Округлая вязь с присущими ей плавными утолщениями штрихов, обтекаемыми элементами, наличием каплевидных и точечных окончаний у многих элементов букв получила распространение в украинских рукописях.

В русских рукописях преимущественно использовалась штамбованная (угловатая) вязь. В отличие от округлой она имеет более строгий рисунок всех элементов. Доминирование прямых вертикальных штрихов придает ей сходство с декоративной металлической решеткой. Строго соблюдаемые верхняя и нижняя линии строки усиливают это впечатление.

Один из основных приемов вязи – мачтовая лигатура, в которой два соседних штриха (штамба) двух соседних букв превращались в один. Этому подчинялись и округлые элементы, принимая форму укороченных вертикальных штрихов (полуштамбов). С основными штрихами полуштамбы соединялись тонкими наклонными линиями. Пустоты, образующиеся при этом, не занятое штрихами букв пространство строки, заполнялись либо сильно уменьшенными овальными или миндалевидными формами букв О, Е, С, или полумачтами (полуштамбами) соседних букв, а иногда декоративными элементами.

Для вязи характерно изменение рисунка букв в зависимости от отводимого для них места. Буква то вырастает до границ строки, то уменьшается до размеров декоративного элемента, изменяя свой рисунок как по вертикали (высокая – низкая), так и по горизонтали (широкая – узкая). Размеры отдельных элементов букв увеличиваются за счет соединения с элементами других букв или резко уменьшаются, уступая место соседней букве. Исторически возникновение такой формы письма было вызвано, с одной стороны, соображениями экономии места в строке, а с другой – желанием придать тексту большую торжественность, орнаментальность.

Широкое распространение получила вязь в новгородских и псковских рукописных книгах. Лучшие образцы вязи были созданы в середине XVI века в Москве, в мастерской, которой руководил митрополит Макарий.

Как декоративный шрифт вязь переходит в печатную книгу. Прекрасные образцы вязи содержатся в старопечатных книгах московской анонимной типографии и в изданиях русского первопечатника Ивана Федорова. Но с развитием книгопечатания и наборных шрифтов вязь теряет свое значение. Причиной этому является, возможно, сложность ее исполнения и затруднения в процессе прочтения текста, написанного вязью. Вплоть до XX века вязь использовалась лишь в старообрядческих книгах.

Фотография 2. Письмо вязью в старопечатной книге. Евангелие. Москва. Анонимная типография. Около 1564 года. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

В древнерусском декоративно-прикладном искусстве вязь становится доминирующим шрифтом благодаря своей нарядности и торжественности. Прекрасные образцы вязи можно встретить в иконописи (фотография 4), деревянной резьбе (фотография 3), монументальной росписи (фотография 5), в золотом шитье (фотография 6), художественном литье (фотографии 7, 8), в резьбе по камню (фотография 9) и т.д.

Фотография 3. Надпись, исполненная вязью, на деревянном резном киоте иконы с изображением преподобного Кирилла. Около 1614г. Выполнена белозерским мастером Никитой Ермолаевым. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 4. Надпись, исполненная вязью, на иконе «Преподобные Ферапонт и Мартиниан». XVII в. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 5. Надпись, исполненная вязью, в росписи Успенского собора. 1641 год. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 6. Надпись, исполненная вязью на пелене «Кирилл Белозерский» 1598 год. Вклад княгини Софьи Голицыной, Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 7. Серебряное блюдо. Москва. 1642 год Вклад княгини Марфы Воротынской и князя Ивана Алексеевича Воротынского. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 8. Чарка. Москва. 1680 год Вклад Вассы Андреевны Олферьевой. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Фотография 9. Надгробная плита перед Успенским собором. Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Практические занятия

Организация учебного процесса играет важную роль для успешного освоения исторического письма. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике занятия по каллиграфии проходят в Архимандричьих кельях в экспозиции выставки «Книжное наследие». Это создает благоприятную стимулирующую среду и выявляет связь между изучаемой темой и экспонатами музея. Продолжительность урока составляет один академический час. Как правило, занятие для детей Воскресной школы состоит из двух уроков. В зависимости от желания учеников, возможно проведение третьего урока, посвященного изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства (рукописной книги, закладки или поздравительной открытки).

Программа обучения декоративному письму вязь разработана педагогом М.Н. Васильевой специально для музейных мастер-классов. Ее основная цель – возрождение культуры письма, основанной на исторических традициях. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: практическое освоение традиционного способа письма,

овладение навыками художественно-содержательного анализа рукописного текста, развитие интереса и способности к творческой деятельности, создание условий для приобщения к русской рукописной культуре, воспитание трудолюбия и настойчивости в достижении цели. Программа носит комплексный характер. Обучение ведется по принципу «от простого к сложному». Каждое занятие включает несколько этапов. На занятии, состоящем из двух уроков, каждому этапу, в зависимости от его сложности, отводится от 5 до 20 минут. На каждом этапе решается определенная задача, которой соответствует свой иллюстративный ряд. При освоении письма зрительная информация является главной, поэтому так важен способ ее подачи. Проблема заключается в том, что в настоящее время практически отсутствуют прописи и учебники по каллиграфии. В сложившейся ситуации был найден единственный выход – разработка и изготовление авторских методических пособий, соответствующих программе обучения. Опыт показывает, что учебные пособия по каллиграфии, применяемые в ходе урока, должны быть, во-первых, индивидуальными, (так как тонкие нюансы письма видны лишь с близкого расстояния), а, во-вторых, компактными и удобными в использовании и хранении. Стандартные форматы А4 и А5 не отвечают этим требованиям. В ходе музейных мастер-классов ученику на каждом этапе предлагается новое индивидуальное пособие в виде отдельной книжки с образцами, написанными педагогом тушью и пером. Важно заметить, что в качестве примеров учащиеся видят перед собой не фото- или ксерокопии, а живую каллиграфию. Исключение составляют фотографии подлинников. Учебные пособия каждого этапа имеют страницы определенного цвета, что позволяет педагогу быстро ориентироваться, выбирая нужную тему.

Первый этап. (5 мин.) Общие понятия каллиграфии. Сравнение перьев и шрифтов. Возможности ширококонечных и остроконечных перьев. Зависимость написания букв от используемого инструмента. Различие западноевропейской и русской системы письма. Шрифты вязь, устав, полуустав, скоропись, курсив, италик, копёрплейт (англе).

Фотография 10. Рукописные шрифты.

Второй этап (10 мин.) заключается в знакомстве с первоисточниками. В качестве образцов используются 14 киноварных заголовков, выполненных вязью в томах Библейской истории Лицевого летописного свода Ивана Грозного. Этот памятник русского книгописания, называемый также «Царь-книгой», был создан в 60—70-х годах XVI века и содержит превосходные примеры средневекового письма. Чтение фраз с учетом основных правил церковно-славянского языка помогает ученикам освоить новые понятия («титло», «оксия», «вария», «кендема», «придыхание», «связка», «лигатура» и т.д.). Определенную сложность составляет чтение без словоразделов с обилием слитных и увязанных букв. Для облегчения чтения качественные фотокопии заголовков оформлены педагогом в собственноручно изготовленные отдельные книжки, которые каждый ученик получает в качестве индивидуального учебного пособия.

Фотография 11. Киноварные заголовки из Лицевого летописного свода.

Третий этап (7 мин.): правильная посадка и постановка руки. Ручку с пером следует без усилий держать между указательным и средним пальцами, слегка придерживая большим, мизинец во время письма касается бумаги. Большое значение также имеет положение корпуса и левой руки. Осваивая древнерусское письмо, дети пользуются бронзовыми перьями «Leonardt» шириной 1 и 2 мм. Эти перья весьма чувствительны к положению руки. При неправильном использовании перо может перестать писать, погнуться или сломаться. Поэтому отработка постановки пальцев и регулирования усилий, с которыми дети сжимают ручку и давят на перо, имеет особое значение. Как вспомогательное средство обучения во время занятий на этом этапе используется насадка, выполненная в форме рыбки с углублениями для пальцев, которая не позволяет держать ручку неправильно и свободно

надевается на любые инструменты для письма. Данный тренажер рекомендован Институтом психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования.

Фотография 12. Тренажер для отработки постановки пальцев.

Четвертый этап (10 мин.) заключается в выполнении орнаментальных упражнений и формирует первичные практические навыки письма и владения инструментом. Упражнения состоят из основных и часто встречающихся элементов вязи. Для работы используется линованная бумага, тушь и ширококонечное перо Leonardt № 2. При написании вязи, основой которой являются прямоугольные буквы, выдерживается угол наклона пера 0° . Для его сохранения пальцы и кисть руки фиксируются в одном положении, при этом двигаются только плечо и локоть. Линию следует проводить сверху вниз и слева направо. Сначала всегда пишутся вертикальные штрихи, называемые мачтами. При работе следует стремиться, чтобы каждый штрих был проведен в один прием, повторное его проведение не скроет, а лишь усилит дефекты письма. Упражнения по написанию вертикальных, горизонтальных и полуовальных элементов позволяют учащимся укрепить руку, а также почувствовать ритм письма. При наработке определенного опыта эти упражнения служат для разминки перед началом работы.

Фотография 13. Вспомогательные орнаментальные упражнения.

Пятый этап (5 мин.) – изучение и повторение церковнославянской азбуки.

Фотография 14. Азбука древнерусского письма

Шестой этап (20 мин.) – Правила построения букв. Последовательность и направление штрихов. Новые понятия – мачты, штамбы, полуштамбы. Работа ширококонечным пером Leonardt № 2.

Фотография 15. Русская угловатая вязь. Последовательность выполнения штрихов.

Седьмой этап (10 мин.) – Правила написания слов: межбуквенные пробелы по ширине совпадают с толщиной мачт и внутрибуквенного пространства, словоразделы отсутствуют. Работа ширококонечным пером Leonardt № 2.

Фотография 16. Русская угловатая вязь. Межбуквенные пробелы по ширине совпадают с толщиной мачт.

Восьмой этап является заключительным и рассчитан на учеников, обладающих определенным опытом. Этот этап вводится не ранее чем через месяц после начала обучения, когда у детей уже закрепились навыки письма ширококонечным инструментом и

становится возможным использование более узкого пера Leonardt № 1. Освоение темы «Связки и лигатуры» предполагает составление слогов и слов с увязанными и объединенными буквами на основе правил церковно-славянского языка.

Фотография 17. Русская угловатая вязь. Связки и лигатуры.

Фотография 18. Русская угловатая вязь. Написание слов с увязанными и объединенными буквами.

В то же время, объем информации на занятии в музее должен быть таким, какой дети в состоянии усвоить, поэтому давать новую информацию следует дозированно, не перегружая учеников. Новые термины, понятия, слова обязательно проговариваются с детьми вслух. Это развивает мышление и речь. На занятии педагог проявляет интерес к каждому ребенку через вопросы и ответы. Таким образом, каждому дается возможность высказаться, выразить свое

мнение перед другими детьми. Очень важно построить логические связи между изучаемой темой и реальной жизнью ребенка, между экспонатом музея и современным миром. Атмосфера успеха, поощрения и поддержка педагога помогает детям проявлять инициативу и добиться видимого результата в своей работе.

Предлагаемый метод освоения вязи позволяет комплексно изучить этот вид древнего декоративного письма, понять основные принципы построения букв, написания слов и составления фраз. Такой подход дает возможность решить задачу по возрождению культуры письма, основанной на исторических традициях.

Фотография 19. Занятие по каллиграфии

Список литературы

1. Карский Е. Славянская кирилловская палеография. – Москва: «Наука», 1979
2. Птахова И. Простая красота буквы. – СПб: «Русская графика», 1997
3. Таранов Н. Рукописный шрифт. – Львов: Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1986
4. Чобитько П. Вязь. Прописи. – СПб: «Центр искусства каллиграфии», 2011