

СОВРЕМЕННАЯ КАЛЛИГРАФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

MODERN CALLIGRAPHY AND ITS ROLE IN AESTHETIC EDUCATION

Е. В. Гаврилова

E. V. Gavrilova

БГПУ (Беларусь)

Науч. рук. – М. Ю. Приймова

Аннотация. *Статья посвящена такой области изобразительного искусства, как каллиграфия. Рассматривается необходимость интенсивного включения данного искусства в образовательную среду, положительное влияние каллиграфического навыка на физиологическое и психологическое развитие, эстетическое образование личности. Приводятся сведения о современном этапе развития каллиграфии.*

Annotation. *The article is devoted to such field of fine arts as calligraphy. The material examines the need for an intensive inclusion of this art in the educational environment, the positive impact of the calligraphic skills on the physiological, psychological and aesthetic education of a person. It provides information on the current stage of the calligraphy development.*

Ключевые слова: *современная каллиграфия; эстетическое образование; изобразительное искусство.*

Keywords: *modern calligraphy; aesthetic education; fine arts.*

В современном обществе потребность в эстетическом образовании все больше возрастает. Во всех сферах жизни ценится креативность, творческий подход, способность воспринимать и оценивать мир с точки зрения гармонии, красоты и совершенства. Каллиграфия как вид изобразительного искусства вобрала в себя все эти качества.

Каллиграфия (греч. kalligraphía – красивый почерк, от kallós – красота и grápho – пишу) – искусство красивого и чёткого письма [2].

Искусство каллиграфии неразрывно связано с появлением письменности. Наравне с устной речью ручное и полиграфическое письмо представляет собой один из основных способов обмена информацией между людьми. В письме информация зафиксирована в графической форме с помощью системы знаков, что позволяет ее хранить, использовать и передавать на любые расстояния [3, с. 5]. Эстетическая функция каллиграфии, помимо утилитарной, является не менее важной составляющей, т.к. эмоционально окрашивает написанное.

В сфере образования понятие “каллиграфия” не новое. В советских школах этот предмет назывался “чистописание” и просуществовал до середины 70-х годов. Основной задачей было научить писать ребенка правильно и аккуратно.

Однако существует множество других положительных аспектов в приобретении каллиграфических навыков современными школьниками, а также преподавателями. Становление почерка начинается в школе, и важно было бы начинать с чистописания: изучать буквенные формы и закономерности их образования шариковой ручкой [6, с. 227].

Обучение детей младшего школьного возраста красивому письму способствует развитию мозга, мелкой моторики, мышечного тонуса. Ребенок учится сравнивать свою работу с образцом, анализировать результат, контролировать движения рук.

Для детей старшего школьного возраста каллиграфия может стать интересным творческим хобби для эффективного изучения изобразительности, стилистики, конструкции, пластики и пропорций букв, таким образом, позитивно влияя на творческую деятельность учащихся. Через нее ребенок сможет выплескивать эмоции, которые его переполняют, получать психологическую разрядку и расслабление.

Педагог-художник сможет отточить мастерство в работе с линией, создавать шрифтовые композиции, организовать объединение по интересам “Современная каллиграфия”, помочь ученикам улучшить почерк [8].

Интенсивное включение каллиграфии в образовательное пространство способствует формированию таких полезных качеств, как аккуратность, внимательность, целеустремленность. Художник-каллиграф, преподаватель Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии, член Союза художников России П. П. Чобитько в одном из интервью сказал: “Особенно сегодня каллиграфия актуальна для всех людей в любой профессии. Это своеобразный тренажер, который дает возможность оттачивать все струны своей души, влиять на всю психосферу человека. Поэтому к каллиграфии относились уже в древности как к форме воздействий на физическое тело, на профессиональную деятельность, педагогическую, как форму воспитания эмоций, расширения возможностей восприятия” [9].

Регулярные занятия влияют и на самочувствие, т. к. в процессе вырабатывается равномерное дыхание, замедляется пульс, снижается кровяное давление, уменьшается уровень стресса. Человек концентрируется на одной задаче, находится “здесь и сейчас”, что актуально в быстром темпе современного мира и клипового мышления.

В мире современных технологий ручной труд был вытеснен машинным производством. В XX веке каллиграфия стала использоваться для рекламных

вывесок, агитационных плакатов, театральных и киноафиш, оформления книг, журналов и газет. С появлением типографических шрифтов, в каллиграфии отпала необходимость следовать строгим правилам. Мир изменился, и теперь на первый план выходили поиск новых уникальных решений, индивидуальность. Каллиграфия стала способом выражения идей, мыслей, способом привлечения внимания [1].

На смену классической каллиграфии с ее строгими правилами пришла “современная каллиграфия”, в которой не обязательно соблюдать заданный наклон, буквы могут размещаться на разном расстоянии и высоте, экспрессия знака не всегда рождает четкие буквенные формы.

Каллиграфия стала использоваться не только в качестве средства сохранения письменной информации, но и способом познания мира, выражения себя в творчестве. Текст воспринимается в визуальном контексте, важным стало не то, что написано, а как. Это искусство пошло дальше работы с бумагой и пером, перейдя во взаимодействие с холстом, архитектурной, виртуальной средой. Популярность данного направления можно отследить по многочисленным школам каллиграфии, мастер-классам, онлайн и оффлайн курсам. Значительный вклад в развитие каллиграфии в Республике Беларусь внес художник-каллиграф, педагог, профессор, член Белорусского Союза Дизайнеров и Белорусского союза художников, член Национального союза каллиграфов России П.А. Семченко. Он является автором таких учебных программ, как «Курс шрифта и каллиграфии», «Графическая интерпретация знаковых форм», «Графический анализ архитектурных и природных форм», а также книг «Основы шрифтовой графики», «Мелодии каллиграфа», «Мелодиография».

Современная каллиграфия базируется на тех же принципах, что и все изобразительное искусство, т.к. созданные формы подчиняются законам композиции, ритму, цвету. Гармоничная целостность формы создает систему визуальной коммуникации, воздействуя на такие аспекты как физиологический, психологический и эстетический. Художник-каллиграф, арт-директор студии графического дизайна, преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусства, член ассоциации дизайнеров-графиков “4Блок” Алексей Чекаль определяет это направление так: “Современная каллиграфия — это соединение серьезного знания в области истории письма и эксперимента. И задача художника раскрыть энергию и смысл текста так, чтобы он заиграл новыми гранями” [4].

Уход от классических правил привел к созданию собственных стилей, современных решений, приобретения нового опыта через эксперименты. Например, “каллиграфутизм” — это направление, в котором работает российский каллиграф Покрас Лампас. Его философия заключается в слиянии

древнего искусства каллиграфии, современного стрит-арта, перформанса и письменности будущего. В этом направлении смешиваются различные культуры через графические знаки и символы. Сам Покрас Лампас говорит об этом так: “Каллиграфия, по сути, является инструментом и информацией. Это текст, который можно прочесть, и это символы, которые вызывают определенные ассоциации, которые для каждой культуры свои. Я решил их смешать, осознанно найти среднюю форму. Что, если арабскую букву написать по-европейски? Что в этом увидит араб и что в этом увидит европеец? И эти эксперименты привели меня к мысли, что в будущем, чтобы было проще коммуницировать, культуры будут передавать друг другу смыслы с помощью искусства и письменности и узнавать друг друга намного быстрее” [6].

Через свои масштабные работы, такие, как роспись на площади перед стадионом футбольного клуба “Локомотив” “РЖД Арена” и крыше завода “Красный октябрь” в Москве, “Супрематический крест” в Екатеринбурге, роспись крыши Дворца итальянской цивилизации в Риме, автор включает большое количество людей в культурную среду, обогащает их эстетический и визуальный опыт, наталкивает на рассуждения и новые мысли через взаимодействие с городской средой.

Белорусский каллиграф Максим Шепетунко выполняет каллиграфические работы на холстах, стенах, одежде, а также демонстрирует мастерство боди-арта, расписывая тело девушки.

Итальянский художник-каллиграф Лука Барселона известен своими многочисленными арт-проектами и сотрудничеством с мировыми брендами. Помимо работы в области дизайна и искусства, он преподает курсы каллиграфии и читает лекции по всему миру.

Французский каллиграф Николя Ученир был самоучкой, но это не помешало ему стать одним из самых востребованных каллиграфов мира. Его клиентами являются известные дома мод, для которых он подписывает как минимум 10 000 приглашений на показы и презентации в период Недели моды [5].

Подводя итог, можно сказать, что каллиграфия способствует развитию творческого потенциала и является важным элементом эстетического воспитания, который принесет плюсы всем участникам образовательного процесса.

Литература

1. Блог о каллиграфии и дизайне “ATcalligraphy” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.atcalligraphy.com/>. – Дата доступа : 21.03.2021

2. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1969–1978. – 30 т.
3. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика: учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования по группам специальностей “Искусство изобразительное”, “Искусство декоративно-прикладное”, “Дизайн” / П. А. Кашевский. – Минск : Звезда, 2014. – 192 с.
4. Онлайн-журнал “STYLEINSIDER” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://styleinsider.com.ua/>. – Дата доступа : 22.03.2021
5. Онлайн-журнал “Vogue UA” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://vogue.ua/>. – Дата доступа : 26.03.2021
6. Онлайн-школа дизайна и иллюстрации “Bang Bang Education” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://bangbangeducation.ru/>. – Дата доступа : 23.03.2021
7. Проненко, Л. И. Каллиграфия для всех / Л. И. Проненко. – М. : Книга, 1990. – 248 с.
8. Студия каллиграфии и леттеринга “Study Calligraphy” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://studycalligraphy.com/>. – Дата доступа : 25.03.2021.
9. Центр искусства каллиграфии “От Аза до Ижицы” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://calligraphyschoolspb.ru/>. – Дата доступа : 21.03.2021.