МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

Московский государственный университет дизайна и технологии

(Институт искусств)

Кафедра рекламной графики и визуальных коммуникаций

Реферат на тему: «Каллиграфия и ее место в современном мире»

По предмету: Проектирование авторских коллекций в материале

Студентки группы 19-10

Голубь Е.А.

Москва 2014

Оглавление

Введение

. Каллиграфия. Определение понятия

. Каллиграфия. Забытая и возрожденная

.1 Каллиграфия на службе бизнеса

.2 Здоровье на кончике пера

.3 Школа каллиграфии

Заключение

Список литературы

Введение

Каллиграфию всегда рассматривали в качестве хобби. Однако со временем это искусство превратилось в своего рода профессию. От написанных вручную визиток до разработки торговых марок - везде можно почувствовать художественное видение каллиграфа. Рассказывает Ааста Курана.

Каллиграфия - это искусство красивого, стилизованного, уточненного письма пером или кистью и тушью. Одна из древнейших форм искусства, сегодня каллиграфия превращается в уникальный способ достижения успешной карьеры.

Сегодня известно множество стилей и школ каллиграфии, таких как арабская каллиграфия, китайская, японская. Разнообразных шрифтов и того больше.

В этом искусстве большое внимание уделяется правильному сочетанию форм и штрихов, важна стройность и гармония различных частей буквы. «Когда человек научается писать, он становится грамотным, а когда он понимает суть написанного, он превращается в художника. Каллиграфия одинаково красива в чёрно-белом и цветном видах. Истинный художник всегда точно контролирует создаваемые штрихи и так создаёт произведения искусства», - рассказывает Ачут Палав, всемирно известный каллиграф и основатель Каллиграфической школы Ачута Палава в Мумбаи.

1. Каллиграфия. Определение понятия

Мастерский рисунок каллиграфа всегда завораживает единством строгой дисциплины и свободного творческого порыва, выраженного в ритме, мелодии букв и их переплетении. Экспрессия и дисциплина- это две стороны каллиграфического искусства. В работе зрелого и опытного художника они не спорят друг с другом, а уравновешиваются и гармонично сочетаются.

Пожалуй, только музыка и каллиграфия могут настолько полно выразить сокровенные чувства своего создателя. Каллиграфия - это намного больше, чем графическая красота буквы, каллиграфия- это постоянное совершенствование формы и непрестанное оттачивание навыка письма.

В создании каллиграфической композиции заняты не только голова и рука, ведущая линию, а без преувеличения все тело, однако главное для этой работы- участие сердца. Особенно это подчеркивается в традиции восточной каллиграфии, основанной на концентрации, медитации и самое важное- полной гармонии, средоточием которой становится художник.

Дать четкие определения и разделить каллиграфию и разработку шрифта довольно сложно. Вместе с тем каллиграфия представляет собой живое и более непринужденное творчество. Благодаря этой спонтанности искусство каллиграфии, подобно зеркалу, отражает чувства и эмоции пишущего, его воображение и дисциплину, которые проявляются в строе и геометрии букв на листе бумаги. Начинать занятия каллиграфией полезно с рукописных упражнений: освоение так называемого канцелярского письма помогает избрать верное направление и выработать собственный стиль.

Создание шрифта для печати подразумевает более тщательную проработку формы букв при помощи пера или кисти, здесь нет места случайностям и стихийным вольностям штриха, которые может позволить себе каллиграф.

Благодаря усилиям американских художников каллиграфия обретает широкую популярность в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что эта тенденция охватит и Европу, и интерес к искусству письма возродится по обе стороны Атлантики. К большому прискорбию, во многих художественных школах Европы шрифтовым дисциплинам уделяется все меньше внимания, прерывается многовековая традиция каллиграфии- одна из фундаментальных основ художественного образования. Однако письменность продолжает жить в книгах, и однажды Европа вновь обретет то искусство, которое в свое время привезла в Новый Свет в фолиантах старых мастеров. Слова и строки, тщательно и чутко выведенные собственной рукой, откроют двери дружбы, общения и взаимного уважения в кругу единомышленников. Практика привнесет в буквы, да и в сам процесс, смысл и изящество. Постепенно обретая уверенность, художник понимает, насколько многому ему еще предстоит научиться, и скромность не дает развиться самонадеянности.

Строки каллиграфа говорят разными интонациями и голосами, разжигают огонек интереса к ремеслу, тот огонек, который, возможно, охватит и вашу душу, заставив взять в руки ширококонечное перо- лучшее лекарство от тоски и печали- и обрести веру в собственные силы. Я тешу себя надеждой, что это тихое, уединенное и смиренное ремесло поможет нашему больному обществу исцелиться.

2. Каллиграфия. Забытая и возрожденная

Большинство людей сегодня воспринимают каллиграфию исключительно как один из видов изобразительного искусства. Кто-то считает его старинным, кто-то даже устаревшим. По крайней мере, не слишком популярным направлением в современной культуре. О том, что же такое каллиграфия и насколько она актуальна для современного общества, рассказал преподаватель Института им. Репина, член Союза художников России Пётр Чобитько.

На Востоке, в Японии и Китае, каллиграфия сегодня преподаётся в школе наравне с рисованием. А раньше среди самураев она сравнивалась с пятым видом боевого искусства. Существует даже такое выражение: «Гармония пера и меча» (бунбу итти). На японских каллиграфических свитках часто можно увидеть эти слова. Перо и меч многие века составляли основу жизни японской знати. Вообще, японская каллиграфия - одна из практик дзен, такая же, как искусство икебаны, фехтования на мечах (кендо), чайная церемония (чадо) и боевые искусства (будо).

Тем не менее, ошибается тот, кто считает каллиграфию искусством в большей степени восточных стран. Конечно, определенные предпосылки для этого существуют. Например, пиктографическая письменность как основа иероглифов предполагала отображение содержания сообщения в виде рисунка. То есть фиксировалась не сама речь, в отличие от линеарного письма, знаки которого не имели сходства с рисуночным оригиналом. Другая предпосылка связана с Кораном, запрещающим художнику изображать окружающий мир. Вследствие этого мусульмане воплощают свои художественные образы через письмо, создавая тем самым из текстов арабской вязи настоящие произведения искусства. Но в дореволюционной России каллиграфии уделялось ничуть не меньшее внимание. В лицеях, церковно-приходских школах и других образовательных учреждениях каллиграфия была одним из основных предметов. После революции этот вид искусства и предмет стал считаться буржуазным и фактически исчез из школьной программы. Его заменили обычным чистописанием. А в 1968 году и вовсе отказались от металлического пера. Вместо него ввели шариковую ручку. Эти нововведения окончательно разрушили остатки традиций и культуры письма, с трудом сохранившиеся после 1917 года, а также привели современное общество к тотальной дисграфии. Известный эстонский мастер и педагог Пауль Лихтейн ещё в 1970 году предупреждал о последствиях использования шариковой ручки и о влиянии её на культуру всего общества. По его мнению, и в букве и в письме была заложена великая воспитательная сила, приемы письма оттачивались столетиями. И всего несколько десятилетий потребовалось на то, чтобы разрушить накопленный опыт и традиции.

.1 Каллиграфия на службе бизнеса

В 80-х годах крупнейшая японская компания, занимающаяся выпуском бытовой и профессиональной электроники, - начиная переходить к нанотехнологиям, провела во многих странах любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать в данном регионе и в данной культуре для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Программа длилась долго. Её финансировали более 10 лет. Когда собрали данные, организаторы эксперимента были потрясены. Всем требованиям в наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала ввести каллиграфию с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо от специализации образовательного учреждения. Чтобы сформировать те самые качества, необходимые будущим специалистам в области инновационных технологий.

Вот ещё один интересный факт из современной японской жизни. Многие крупные фирмы Японии приглашают в обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые занимаются с сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма недешёвое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого потенциала специалистов. И ведь никто не сможет поспорить с тем, что японцы - самая работоспособная нация, к тому же самая продвинутая и креативная в области инновационных разработок. Безусловно, здесь заслуга не только каллиграфии. Но совершенно очевидно, что это - следствие бережного отношения японцев к своей истории, традициям и корням, духовному и физическому здоровью нации.

.2 Здоровье на кончике пера

Недавние исследования Британской ассоциации хирургов, связанные с оценкой здоровья современных школьников в Англии, констатировали неутешительные результаты. Ребенок сегодня подвержен риску болей в спине и суставах больше, чем когда бы то ни было, а каждый третий обследуемый пациент испытывает боли в спине с самого детства.

По данным одной из лучших английских школ, из 222 детей, которые идут в 1-й класс, нормальная осанка и здоровый позвоночник через год остаются только у пяти детей. Сам собой напрашивается вопрос: если к таким выводам приходят на основании исследований в лучших западных образовательных учреждениях, что же происходит со здоровьем детей в российских школах за время учебного процесса? Учитывая сегодняшнюю тенденцию в области образования и сфере интересов самих родителей - начинать обучение детей как можно раньше, не с семи лет, а с шести или даже пяти, нетрудно предположить, в каком состоянии они приходят еще только в 1-й класс. Для полноты картины можно вспомнить о мебели, использующейся в процессе обучения и часто не предусматривающей профилактику таких заболеваний, как сутулость и сколиоз. Не забыть про объём предметов, кружков и секций, которыми стараются нагрузить своих чад заботливые мамы и папы. Учесть то количество времени, что современный ребенок проводит перед экранами телевизоров и компьютеров. В конце концов, просто взвесить школьные портфели. И задуматься, что будет с этими детьми через некоторое время. По статистике, уже 90% детей идут в 1-й класс с проблемами позвоночника и 20% - с психическими нарушениями. А ведь истина о том, что позвоночник человека - его основа, известна на протяжении многих тысячелетий. Древние китайские мудрецы называли его магистральным путем жизненной энергии, на котором держится весь организм. Причем не только физика, но и психика. Конечно, в современном мире невозможно обойтись без серьёзной подготовительной базы и качественного образования. Но изменить подход к образованию вполне возможно. Наряду с развитием и применением новых методик усвоения знаний, таких, например, как игровые формы обучения, имеет смысл обратиться и к истории. К опыту наших предков, многие из которых, кстати, обладали более глубокими знаниями, чем современные поколения, и гораздо больше времени проводили за партой. Притом обладали идеальной осанкой и здоровым позвоночником. Каллиграфия имеет к этому самое непосредственное отношение. К тому же данный вид искусства оказывает серьёзное влияние не только на позвоночник, но и на психофизическое здоровье человека в целом.

Для сравнения: в современной российской школе на такой предмет, как правописание, выделяется один час в неделю, а во времена Императорского Царскосельского лицея Александр Сергеевич Пушкин занимался каллиграфией 18 часов в неделю. Известный врач, педагог-новатор, руководитель научно-внедренческой лаборатории, доктор наук Владимир Филиппович Базарный многие годы исследует влияние на психическое и физическое здоровье детей безотрывного письма шариковой ручкой, сравнивая его с импульсно-нажимным письмом перьевой ручкой. По его мнению, между этими двумя способами имеется коренное отличие в так называемых основах психомоторной механики. В частности, в процессе письма перьевой ручкой ребенок постепенно вырабатывает моторный автоматизм, сообразный природе его эндогенных биоритмов: чередования усилий (нажимов) и расслаблений (отрывов). При письме же шариковой ручкой, то есть при безотрывном письме, усилию придан режим постоянной мышечной напряженности, угнетающий и разрушающий ритмическую основу в организации непроизвольной моторики.

Китайские же специалисты раскрывают эту тему в еще более неожиданном ракурсе. В своей статье «Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу рассказывает о влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность жизни. Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма - наиболее сложный и трудоемкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки в воздухе при письме, движения пером, - все это не только тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела: пальцы, плечи, спину и ноги. Каллиграфические упражнения по своей сути напоминают гимнастику цигун, которая «изменяет телосложение, двигает суставы». Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс письма также восстанавливает дыхание. Каллиграфия заставляет правую мозговую долю чувствовать правильность линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и воображение. Юань Пу пришел к выводу, что студенты, которые изучают каллиграфию, гораздо быстрее остальных воспринимают и запоминают информацию. А то, что каллиграфия продлевает жизнь, - научно доказанный факт. Современный каллиграф Су Цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин жил до 94 лет. Создатель шрифта Ци Гун, современный каллиграф, бывший член Китайской ассоциации каллиграфов, прожил 95 лет.

Другой китайский специалист, профессор Генри Као, делает ещё более смелые выводы на основе проведенных исследований: практически нет таких болезней, которые нельзя было бы вылечить каллиграфией. Результаты показывают, что пациент, практикующий занятия каллиграфическим письмом, испытывает расслабление и эмоциональное спокойствие, выражающиеся в равномерном дыхании, замедлении пульса, снижении кровяного давления и уменьшении мускульного напряжения. Улучшаются ответная реакция, способность к дифференциации и определению фигур, а также способность к ориентации в пространстве. Практические и клинические исследования показали положительное влияние лечения каллиграфическим письмом при поведенческих расстройствах пациентов, страдающих аутизмом, синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания и гиперактивностью. Более того, развивалась способность к логическому мышлению, рассуждению у детей с небольшой умственной отсталостью; также укреплялась память, улучшались концентрация, ориентация в пространстве и координация движений у пациентов с болезнью Альцгеймера. В то же время методика была успешно применена к больным с психосоматическими расстройствами при гипертонии и диабете и таких психических заболеваниях, как шизофрения, депрессия и неврозы: у них улучшался эмоциональный фон.

Итак, современное исследование каллиграфического письма было клинически апробировано и обозначило альтернативный подход к лечению. Дальнейшие исследования установили значительное повышение скорости реакции в обоих полушариях мозга при занятиях каллиграфией, причём уменьшение времени реакции в правом полушарии наиболее ярко выражено у опытных каллиграфов, нежели у новичков. Результаты ещё одной серии экспериментов показали, что каллиграфическое письмо положительно влияет на зрительное внимание, скорость пространственного восприятия, абстрактное мышление; как следствие всего вышеперечисленного, улучшается кратковременная и образная память.

каллиграфия письмо внимание

2.3 Школа каллиграфии

Но не только на Востоке и в Европе изучают влияние каллиграфии на здоровье. О её воздействии на человеческий организм уже давно знают и отечественные специалисты.

В течение 15 лет в Петербурге работала школа каллиграфии, созданная группой энтузиастов для детей с отклонениями в умственном развитии. Образовательный процесс в ней основывался на русских методических материалах XIX века. Основной принцип этого процесса заключался в следующем: прежде чем заниматься науками, искусством и ремеслами, необходимо с помощью каллиграфии заложить крепкий фундамент - основу, состоящую из трёх важных элементов: терпения, умения работать и волевого импульса. Ученикам запрещалось с 1-го по 11-й класс пользоваться шариковой ручкой. Любой урок начинался с 15 минут занятий каллиграфией. Результат был очевиден уже к 7-8-му классу. Специалисты, глядя на письменные работы учеников, не верили, что так могли писать дети, к тому же с психическими и физическими отклонениями, настолько красивой, четкой и упорядоченной была форма письма. У этих детей раскрывались способности к математике, поэзии и искусству. После окончания школы многие из них поступали в лучшие вузы Петербурга, получали гранты на обучение за границей. Некоторым ребятам в итоге снимали инвалидность. Проблема заключалась в том, что родители большинства таких детей не имели возможности платить за обучение. Спонсорской помощи не хватало даже на зарплату учителям, о государственной поддержке подобного эксперимента не шло и речи, поэтому школа просуществовала только 15 лет и была закрыта.

***

К сожалению, в нашей стране и сегодня в сознании большинства людей каллиграфия остаётся пока лишь частью исторического прошлого. Как и многие другие традиции, она оказалась неоправданно забытой. Тем не менее, находятся люди, которые не дают ей умереть окончательно и пытаются возродить каллиграфию: в первую очередь - как вид искусства, а во вторую - как необходимую основу образования, причем важную не только для детей, но и для взрослых. Стоить отметить, что этим людям за последние пять лет удалось совершить серьёзный прорыв.

В 2005 году при Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица мною была основана школа каллиграфии. Сегодня в ней открыто несколько детских и взрослых групп. Это событие привлекло внимание московского Международного выставочного холдинга, и осенью 2008 года началась совместная разработка нового для России международного проекта - «Каллиграфия в России». В этом же году в Петербургской академии художеств состоялась первая международная выставка каллиграфии. А Москва и Новгород подхватили эстафету в следующие два года. Участниками выставки стали известные мэтры каллиграфии из России, Европы, Азии и Америки. Проект «Международная выставка каллиграфии» получил одобрение и высокую оценку представителей медицинской элиты России. В НИИ психоневрологии им. Бехтерева состоялась встреча между командой проекта во главе с Алексеем Шабуровым и директором института, президентом Всемирной ассоциации динамической психиатрии Николаем Незнановым. Это событие лишний раз продемонстрировало многогранность реализуемого проекта и придало миссии формирования красивого и здорового общества дополнительный смысл. По словам доктора биологических наук и кандидата медицинских наук Валерия Слёзина, выявление физиологических закономерностей, связанных с изучением и освоением каллиграфии, - уникальное направление, где можно прийти к неожиданным и серьёзным результатам. Остается надеяться, что общими стараниями удастся привлечь внимание общества к проблеме и возродить ещё не одну историческую традицию. Ведь не зная своего прошлого, как говорится, невозможно построить будущее. Пока же будущее это весьма неопределенно. Художники дают каллиграфии разнообразные поэтичные сравнения и определения. Одни видят в искусно прописанных буквах застывшую музыку и её ритм, другие - пластику танца. Кто-то называет каллиграфию кардиограммой времени. Показания этой кардиограммы когда-то свидетельствовали о здоровом сердечном ритме эпохи. Сегодняшние сбивчивые линии и неритмичные амплитуды фиксируют скорее тяжелую стадию болезни.

Заключение

Заключение данного реферата можно назвать «Манифест современного каллиграфа».

Мы не совершаем подвигов, не претендуем на славу, не перекраиваем карту мира, но, возможно, своим тихим ремеслом мы добавляем в этот мир каплю радости и, старательно выводя наши строчки, воздаем хвалу Господу со всей искренностью наших сердец.

Каллиграфия- это мирное и благородное искусство, удел хорошо образованных людей, работающих с полной отдачей и усердием: в штрихи и буквы мы вкладываем наши чувства и переживания, частицу самих себя. Буквы должны нести в себе изящество и красоту.

Сегодня во многих странах интерес к каллиграфии вновь набирает силу. И это прекрасно. В будущем, когда люди станут тратить меньше времени на работу, возможно, у них найдется время для творческих хобби. Должен добавить, что мы, каллиграфы, не загрязняем тушью водоемы и атмосферу, не шумим и не галдим, наше единственное «оружие»- перо- служит нам для того, чтобы написать слова, в важности которых мы хотим убедить других.

Конечно, мы понимаем, что мы не самые важные птицы в этом мире, мы просто любим делать красивые вещи с помощью данного нам таланта. Кроме того, на нас лежит груз ответственности перед мастерами далекого прошлого, традицией средневековых переписчиков, придворными писцами монархов Европы и Азии. Каллиграфия- это и по сей день королевское искусство.

Список литературы

1. Баренбаум И.Е. История книги: Учебник. М., 1984.

. BUSINESS PARTNER №8 2010, Информационно-аналитический журнал для предпринимателей.

3. International Calligraphy Today. NY : Watson-Guptill Publications, 1982. Перевод на русский язык взят с интернет-сайта Студии Артмеия Лебедева: https://www.artlebedev.ru/

4. The Scribe. No. 31. London : The Society of Scribes and Illuminators, 1984. Перевод на русский язык взят с интернет-сайта Студии Артмеия Лебедева: https://www.artlebedev.ru/

. Интернет-сайт «Международная выставка каллиграфии» http://calligraphy-expo.com/