

KALLIGRAPHOS

Вот и кончилась тропинка, растянулся на лугу,
Вижу всякую травинку и букашку на бегу...

КАЛЛИГРАФ

*Человек,
пишущий красиво...*

私の世界

*Японская мудрость:
«Слова заканчиваются, смысл длится бесконечно»...*

КАЛАМГРАФ

Пророк Мухаммед: «Письмо — половина знания»...

eva-and-co.ru

**Творческая лаборатория
«Слово и Образ»**

© Рисунки — Ярослав Грищенко

© Стихотворения и оформление альбома — Ирина Александрова

© Послесловие — Ирина Галактикацвета

© Редактор — Елена Корешева

Москва — 2019 год

Познание

Аристотель:
«Познание начинается
с удивления»...

Странники

Может быть одна Вселенная,
А может бесконечность их летит?

Стуком колеса дорогу меряя,
Млечный путь мерцает и манит.

Нино Чакветадзе
Из серии «Сны о Грузии»

Павел Флоренский:

«Познание вещей позволяет дать им
имена»...

Я напишу тебе слова,
Из них построю смысл понятий.
Я дам названия вещам,
И признаки их словом обозначу.

Опять и вновь перепишу,
В порядке новом расставляя.
Я звук как душу в них вдохну,
Значений тайны постигая.

И строгая наступит тишина.
Тот камертон звучаний ложных,
Пространство надвое деля —
Возможных слов и невозможных.

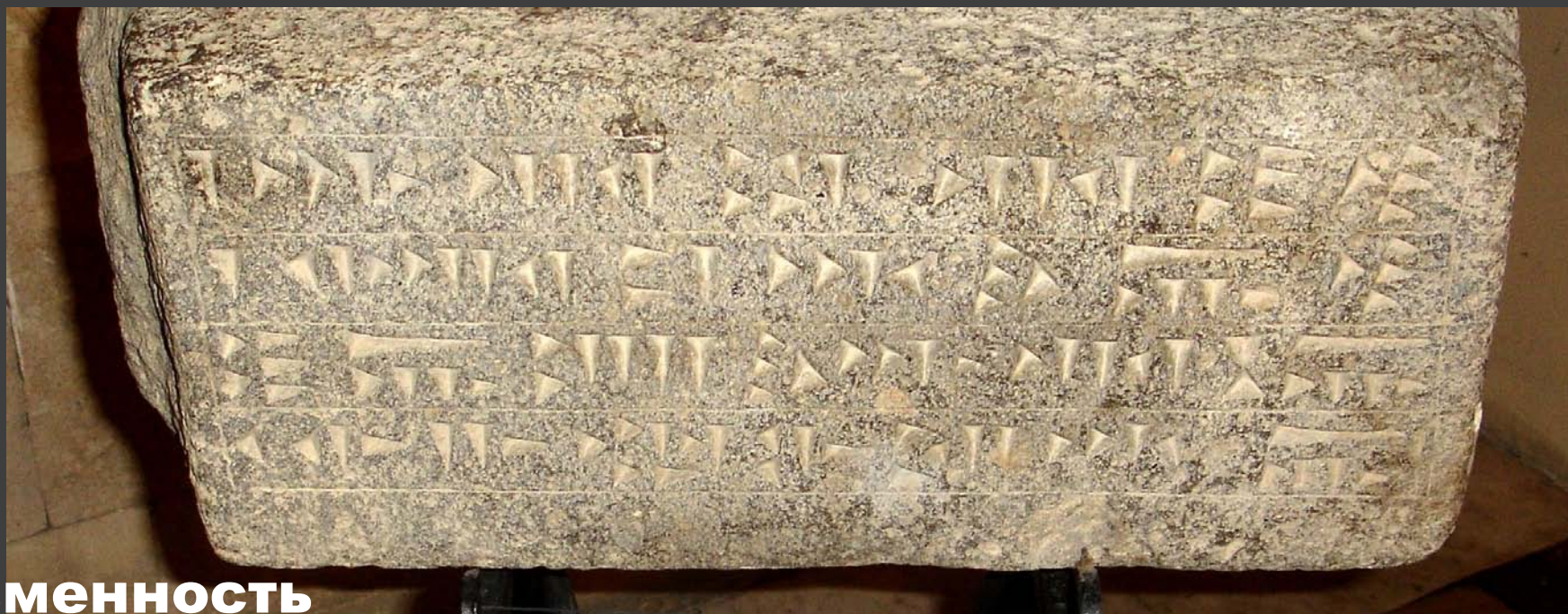
Я невозможные возьму,
Гортанные, неласковые звуки.
И из возможных уведу
Слова — синонимы разлуки.

Е. Черкасова. Слово...

Послесловие...

...И вот опять перепишу,
Разрушу прежний смысл понятий.
Но ничего не изменю,
Пока в себе не возмогу души моей переиначить...

Письменность

Урартская клинописная табличка из Музея Эребуни (Ереван)

Клинопись появилась впервые в Шумере. Около 3000 до н. э. шумеры начали передавать изображениями названия отдельных конкретных предметов и общих понятий. Так возникла протописьменность, где знаки являлись лишь МЕТКАМИ для ПАМЯТИ, закреплявшими важнейшие моменты передаваемой мысли.

Клинопись — способ письма путём выдавливания на глине комбинаций клиновидных чёрточек, применявшийся в Передней Азии.

Таблички из глины, палочка длинная,

На глине сырой пишут знаки старинные.

Черты монотонные смыслы рождают,

Высохнет глина, и смысл застывает...

Распространение

► Шумеры жили в Месопотамии, в южной части долины между реками Тигр и Евфрат, т.е. на юге нынешнего Ирака. Этот народ вместе с египтянами был первоначинателем цивилизации и первым создателем письменности вообще.

► Число знаков было порядка тысячи. При этом они закрепляли лишь важнейшие моменты передаваемой мысли, а не связную речь, но так как читающие говорили на шумерском языке, то знаки связывались с определёнными словами, что и позволило использовать их для обозначения звуковых комбинаций уже и независимо от их значения: так, знак «ЗВЕЗДЫ» мог обозначать и имена dingir – бог, и an – небо, и слог an...

► Впервые термин «КЛИНОПИСЬ»

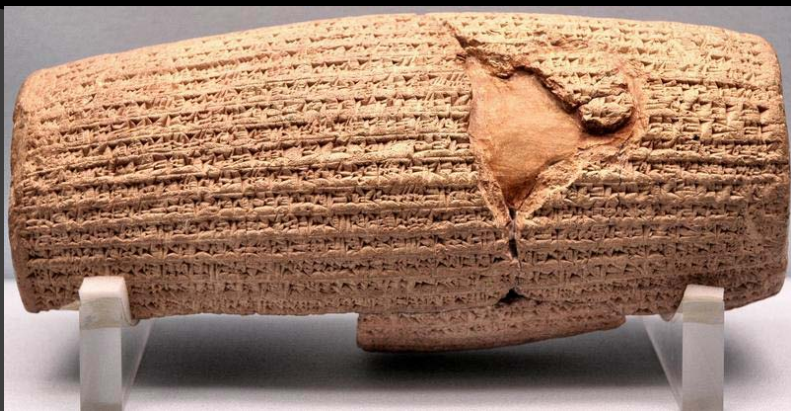
был введен в 1700 году,

а первые клинописные

тексты были расшифрованы только в XIX веке.

Клинопись

— Письмена из ЧЁРТОЧЕК в виде клиньев...
Путём выдавливания ЗНАКОВ на глине,
Деревянной палочкой иль тростником,
Человек ПОСТИГАЕТ письма ремесло...

Цилиндр Кира Великого

► Такое письмо было характерно

не только для древних шумеров, но и аккадцев,

вавилонян, эламитян, хеттов, урартов, хурритов,

персов и других народов!

Восковые таблички

Стихи на воске исчезают,
Их тонким стилусом стирают...

...Вдруг спешно кто-то взгляд бросает,
Пытаясь смыслы уловить,
И в памяти изобразить
Последовательность слов чужую...
И нитку эту золотую
На тёмном воске воскресить.

► Восковая табличка — дощечка из твёрдого материала (самшит, бук, кость) с выдолбленным углублением, куда заливался тёмный воск. На дощечке писали, нанося на воск знаки острой металлической, деревянной либо костяной палочкой — стилусом.

► Подобные воощенные таблички были известны и на Руси, и назывались они церы (от лат. tabula cerata).

► В случае необходимости старые надписи можно было стереть, загладить, и использовать одну и ту же восковую дощечку многократно.

**Этот доступный материал для письма
был придуман в Древнем Риме. Человечество
пользовалось им более 1500 лет**

► Выражение «tabula rasa» — «с чистого листа» — произошло именно благодаря тому, что периодически воск с дощечек счищали и покрывали им заново.

► Римский теоретик ораторского искусства Квинтилиан советует начинающему оратору писать только на восковых табличках — на них очень легко стереть написанное.

*Письмо
иероглифическое **

Иероглиф стильный
В технике старинной,
Кисточкой и тушью
В ряд ложится длинный.
На бумаге рисовой
Белизны немыслимой
Очень чёрным-чёрным
Скрупулёзно вписанный.

*Слово *ιερογλυφικά* состоит из двух частей:
1 — *ιερός* (иерос) — «священный»;
2 — *γλύφω* (глифо) — «вырезаю», «высекаю»;
3 — *ιερογλυφικά γράμματα* тогда переводится
как «священновырезанные письма»...

Китайский Иероглиф
«И» — праведность,
справедливость, верность...

Японский Иероглиф
Любовь...

«Так прекрасно слышать свои мысли
И выплёскивать их в разводах туши»
(Дж. Ольсен, каллиграф из Австралии)

Каллиграфия

В строгость чёткой линии
Чернила облекались,
Изгибами изящными
В орнамент превращались.

ОРНАМЕНТ (от лат. *ornamentum* —украшение),
т. е. узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов...

► Хороший росчерк живет на бумаге трепетно.
Это не какая-то лекальная кривая, проведенная
равнодушной рукой чертежника, а настроение
художника, «творящего на кончике своего пера
капризную и хрупкую красоту». (Ю. Герчук)

Усердный каллиграф

Чернила черные. Изящно

Ложились прописью на белый лист бумаги...

Отчётлив скрип пера.

*Капризная и хрупкая
красота...*

Конфуций:

«Слово должно быть верным,

действие должно быть решительным»...

Прочтение

► «Все иероглифы можно расчленить на 214 элементов. Например, этот элемент — он означает понятие «крыша». А вот этот — он провел черту пониже — не что иное, как всем вам хорошо известное слово «женщина». А в целом эти две линии читаются как один иероглиф, означающий «спокойствие». Итак, сделаем для себя важный вывод: пока женщина под крышей — все спокойно» (Г. Лонсдейл)

Как достичь совершенства

И. Гёте:

«**И**зобретать самому прекрасно, но то, что найдено другими, знать и ценить — меньше ли, чем создавать»

А. Шопенгауэр:

«**О**быкновенные люди хлопчут только о том, чтобы скоротать время; а кто имеет какой-нибудь талант, — чтобы воспользоваться временем»

И. Гёте:

«**В**еличие человека заключается в том, что он — единственное из всех творений, способное превратить мгновение в вечность»

▶ Остроконечное перо,
Бумага,
Блестят чернила в росчерке пера...

▶ Всё просто...
Но нет ничего
сложнее
простоты...

Восточная мудрость

- ▶ «Каллиграфия — искусство правильно поставить кисть на бумагу и правильно её с бумаги снять»
- ▶ «Буква — это внешняя одежда Слова»
- ▶ «Самое важное правило каллиграфии — это гармония духа и рождение движения»
- ▶ «Каллиграфия — это лекарство и гимнастика для ума и души человека»

Шедевр мировой каллиграфии — более чем восьмиметровый свиток «Буквицы славянского языка» (XVII век) — неисчерпаемая сокровищница вдохновения для каллиграфа...

А Азъ	Б Богъ	В Вѣдн	Г Глаголю	Д Добро	Е Безъ	Є Бемь
Ж Животъ	З Скло	З Земля	И Иже	І Іжеи	Ї Їнитъ	Ѡ Гервь
К Како	Л Людиѣ	М Мыслетъ	Н Нашъ	О Онъ	П Покои	Р Рѣци
С Слово	Т Твѣрдо	У Укъ	У Оук	Ф Фѣртъ	Х Хѣртъ	Ѧ Отъ
Ц Ци	Ч Червь	Ш Ша	Щ Шта	Ъ Еръ	Ы Еры	Ь Ерь
Ѣ Ятъ	Ю Юнь	Ѧ Арь	Ѩ Эдо	Ѡ Омъ	Ѣ Енъ	Ѧ Одь
Ѧ Ета	Ѧ Ота	Ѧ Кен	Ѧ Шен	Ѧ Фига	Ѧ Ижица	Ѧ Ижа

Буквица

► Совершенная система письма, построенная с учетом фонетических особенностей славянского языка, была создана в середине IX века, когда, по свидетельству черноризца Храбра*, КОНСТАНТИН-ФИЛОСОФ (в монашестве Кирилл) составил для славян азбуку.

***Храбр Черноризец** – Древнеболгарский писатель конца IX начала X вв. Наиболее известное его сочинение – это статья «О письменах», которая пользовалась огромным авторитетом. Об этом свидетельствует то, что она сохранилась в целом ряде списков. Являясь важнейшим свидетельством о возникновении славянской письменности, статья была создана не позднее начала X века, когда «еще были живы те, кто видели их» (т.е., Константина и Мефодия), – так говорится в одном из ее списков.

Церковнославянский язык

Татьяна Миронова – доктор филологических наук, член-корреспондент Международной Славянской академии наук, член Союза писателей России:

► Высокая словесность церковнославянского языка, несуетность и неприземленность значений его слов и некоторая отрешенность его грамматики от живых русских грамматических форм позволяют нам беседовать с Богом без боязни святотатства или нечаянного оскорбления Божиего имени.

▶ В Русской Православной Церкви более тысячи лет бережно сохраняется церковнославянский язык, исполненный великой и благодатной силы.

▶ Познание Бога и познание сущности Православной христианской веры — вот что такое изучение церковнославянского языка.

▶ Догмат о воскресении Христа...

■ В греческом языке ему соответствует слово *анастасия*, что буквально означает «ВОССТАНИЕ».

■ В церковнославянском заключен корень *кресити*, имеющий два исконных смысла — «ОЖИВАТЬ» и «ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ».

▶ Соедините эти два значения в словах Псалмопевца Давида «Воскресни, Господи», или в великом «Христос Воскреси», и какая величественная картина предстанет вашим глазам.

▶ Церковнославянский язык порой глубже греческого разъясняет нам важнейшие устои нашей Веры.

*«Россия сама есть вселенная и никто ей не нужен» – Екатерина II,
российская императрица, 1729 – 1796*

Храм

Пётр Грищенко. В наших землях...

Вороны

В наших землях не бывало, чтобы храмы не стояли,
Вороны чтоб не летали – не накликали б беду.
Мы в сраженьях смертью пали, вóрогов с земли прогнали,
Судьбы наши доверяли только Богу одному.

Итог... Слово и Образ

Образ рождает мысли и слово,
И слово тянется к образу снова,
Заново смыслы его постигает,
Заново форму свою обретает.

Но стоит лишь слову

Слегка ослабеть ,

Мысль исчезает,

Подсказка И образа нет.

Слово опять, даже пусть бестолково,
Путь пролагает свой снова и снова,
И снова рождает образ и мысли,
И вновь отвергает чуждые смыслы.

Слово стремится к предельному вечному —
...И образ возник как предел бесконечного.

Нино Чакветадзе
Из серии «Сны о Грузии»

Простота

композиции

Супница, половник, вазочка витая,
Загрустивший Ангел на столе сидит.
И о чём мечтает Он, голову склоняя?
Или может просто с Богом говорит.

Серафим Саровский:

«Чаще смотри на небо, а не под ноги...

И будут твои мысли ясные и легкие»...

Нино Чакветадзе
Из серии «Сны о Грузии»

Образ и краски

Супрематизм Казимира Малевича

► «Беспредметное творчество и супрематизм»:

— Плоскость, образовавшая квадрат, явилась родоначалом супрематизма, нового цветового реализма как беспредметного творчества.

► «От кубизма и футуризма к супрематизму»:

— Потребность достижения динамики живописной пластики указывает на желание выхода живописных масс из вещи **К САМОЦЕЛИ КРАСКИ**, к господину чисто самоцельных живописных форм над содержанием и вещами, к беспредметному Супрематизму — к новому живописному реализму, **АБСОЛЮТНОМУ ТВОРЧЕСТВУ**.

— Новый живописный реализм, именно живописный, так как в нем **НЕТ РЕАЛИЗМА ГОР, НЕБА, ВОДЫ...** До сей поры был реализм вещей, но не живописных, красочных единиц, которые строятся так, чтобы не зависеть ни формой, ни цветом, ни положением своим.

К. Малевич
Супрематизм

К. Малевич
Скачет красная конница

К. Малевич
Спортсмены

Супрематизм — что значит наивысший...

В разновеликих комбинациях фигур

И в разноцветных композициях асимметричных —

Есть совершенная задача квадратур*.

► ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

*Неразрешимая задача превращения круга в равновеликий квадрат — классическая задача греческой математики, которая оказала огромное влияние на развитии геометрии вообще. Она очаровывает тем, что интерес к ней сохранялся на протяжении всей истории математики...

► ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

* Всякая неразрешимая задача...

Рисунок. Творчество.

Канон

Супрематизм

Дети

Ярослав Грищенко

Из серии «Дерево. Корни. Дом. Дверь. Дым»

Канон

Дети пишут, рисуют свободно,
Принято так, или очень не модно.
Вовсе не думают, не выбирают
Стиль, композицию — просто мечтают...

Дети каноны не соблюдают,
Дети пропорции их нарушают...

СНЕГИРИ живут в лесу,
Людям опасности не несут.

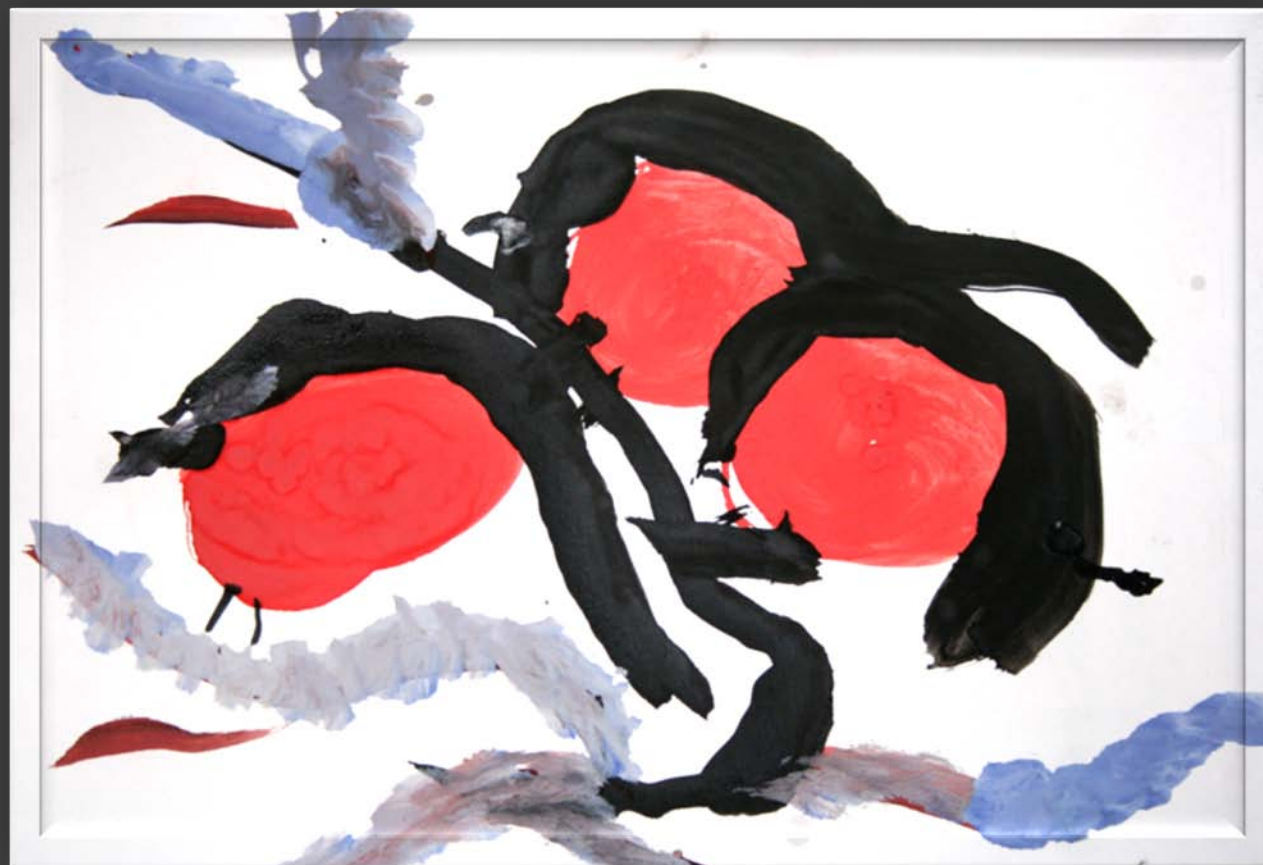

ЗИМА

Беспокойство от них — шелуха на снегу,
Когда ягоды лущат стаей в саду.

ПОСМОТРИ

Удивительные птицы снегири — Посмотри,
Карминно – красные перья на груди — Посмотри...

И ПРИСЛУШАЙСЯ...

СНЕГИРИ ПОЮТ...

Минорный напев неожиданно возникает в безмолвии зимнего дня.

Песня тихая, с явным меланхолическим оттенком.

ВОРОНЫ В СНЕГУ КУПАЮТСЯ...

Эти странные вороны распушились на ветру,

Закружились, завертелись, натоптали на снегу.

ПЕРВОЕ ТЕПЛО

Весенний ветер прилетел,

Принес с собой тепло!

Гудят жуки, гудят шмели,

Трепещет их крыло!..

Весь день ветер...

ЧУДЕСА

Цветет оранжевый цветок,

Цветет цветок весной!

Но что, зачем и кто такой –

Не скажет вам знаток!

Ему как будто всё равно,

Что думают о нём!

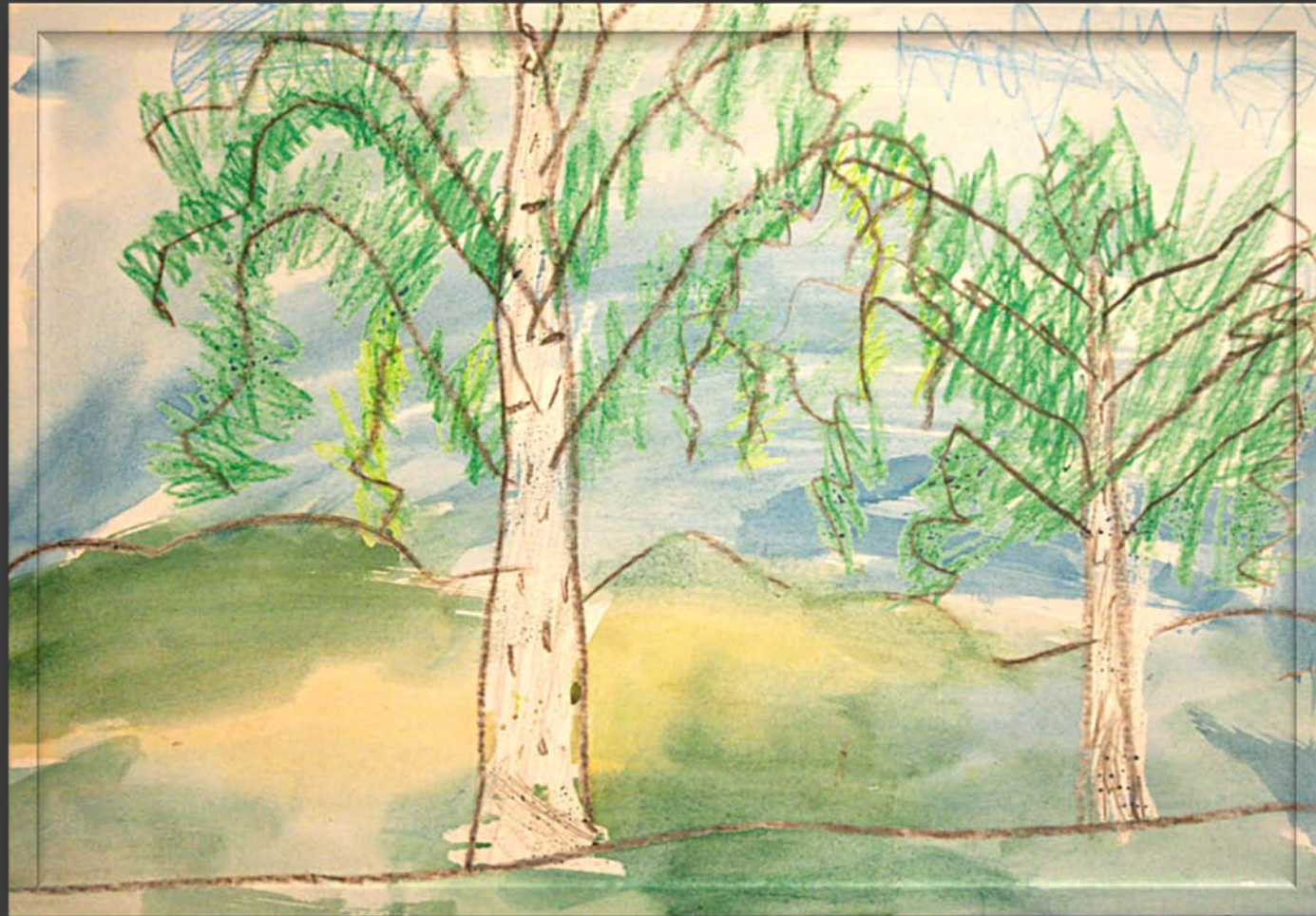
Цветет цветок своим огнём,

Чтоб не было темно!

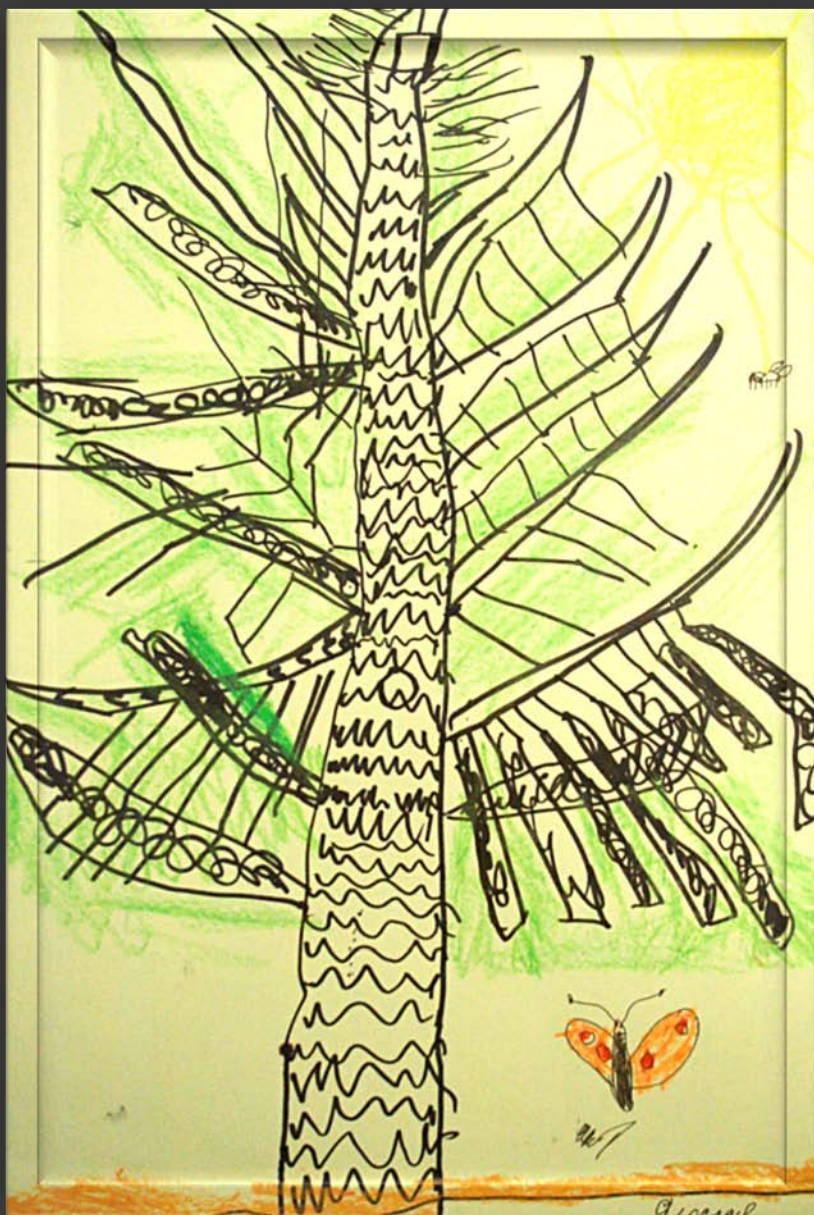
Оранжевый цветок

БЕРЕЗЫ

Березы ветер подхватил, совсем уже тепло.

И закружил, заморозил, и взял их под крыло.

СОСНА И БАБОЧКА

Сосна красавица стоит,
Под солнцем зелена.
А рядом бабочка летит,
Спешит к сосне она.

Её влечёт смолистый дух,
Кружится голова.
А есть ли у сосны цветки,
Не ведает она.

На лесной опушке

ЖАРА

Солнце светит очень ярко, все кругом цветёт,
«И домам сегодня жарко», – Ветерок вздохнёт.

ПОПУГАИ

Попугаи рассуждали, что язык они не знали,

Потому и не сказали то, о чём они молчали...

Только крыльями махали, и вконец уже устали,

Пока вдруг не догадались: «Люди! Вы в нас заблуждались!»!

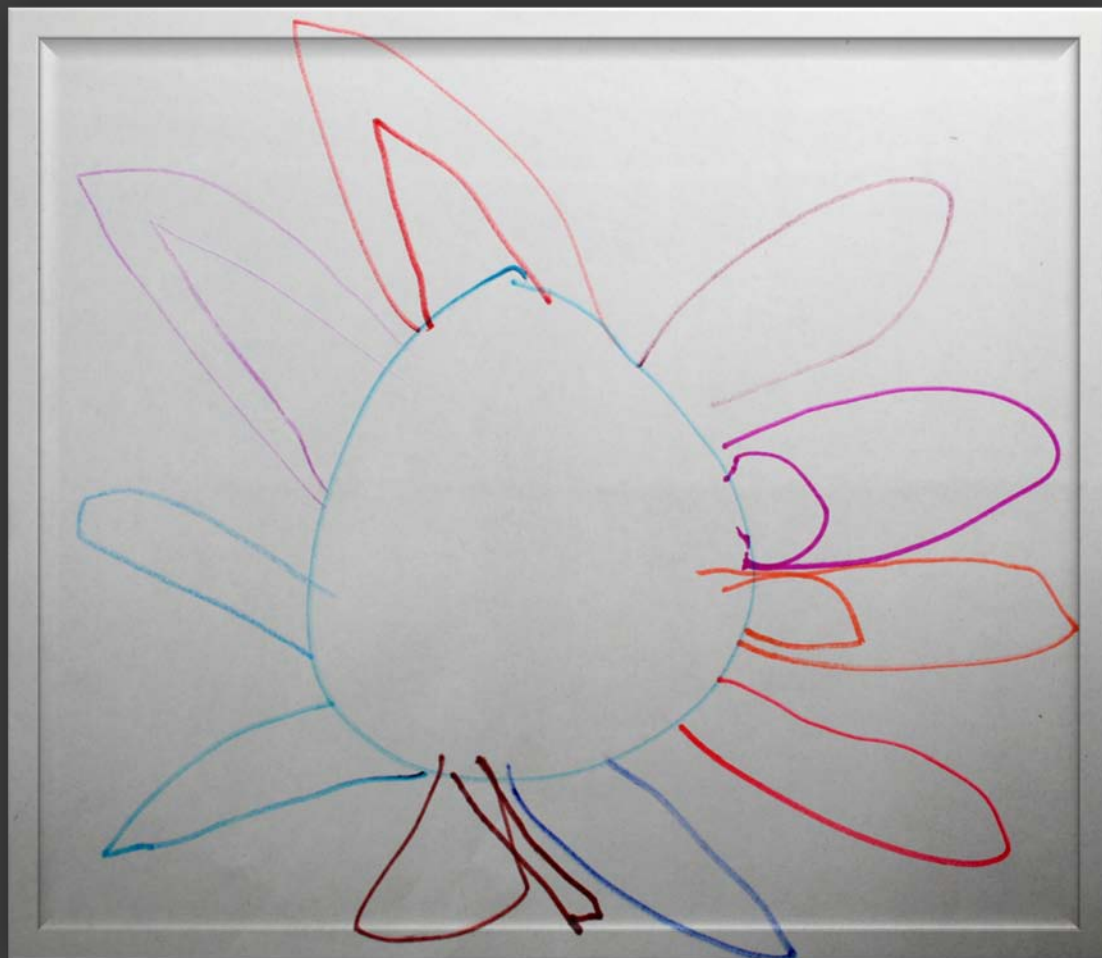

СЛОНЫ

В зоопарке у стены разыгрались слоны,

Разыгрались, расшумелись среди зелены травы...

РОМАШКА

Вот так странная ромашка, разноцветная рубашка!

Кто в саду её растил, землю кто вокруг рыхлил,

Кто из лейки поливал, кто от ветра укрывал?

Вот что я скажу, друзья, — ну, конечно, это я!

СТРЕКОЗЫ

Это что это такое – это что за кутерьма!

Кто играет в небе в салки – да, конечно, стрекоза.

ОСЕНЬ ПРИШЛА

Лес осенний из бумажек,
Разноцветный лист...
То молчишь, а то вдруг скажешь,
От чего грустишь.

Бумажный лес

БУКЕТ

Яркие листья собрали в букет! В чем его прелесть? В чем листьев секрет?

Разных их, красных и золотых, едва ли зеленый отыщется в них.

Листья грустят и в окна глядят, где в ветряном вальсе собратья кружат.

Волшебная поляна

ГРИБНИКИ

Какие чудные грибы

По осени растут!

Лисички, белые в траве –

Всех грибники возьмут.

Они с корзинами домой –

Там их хозяйки ждут!

С картошкой жареной грибы

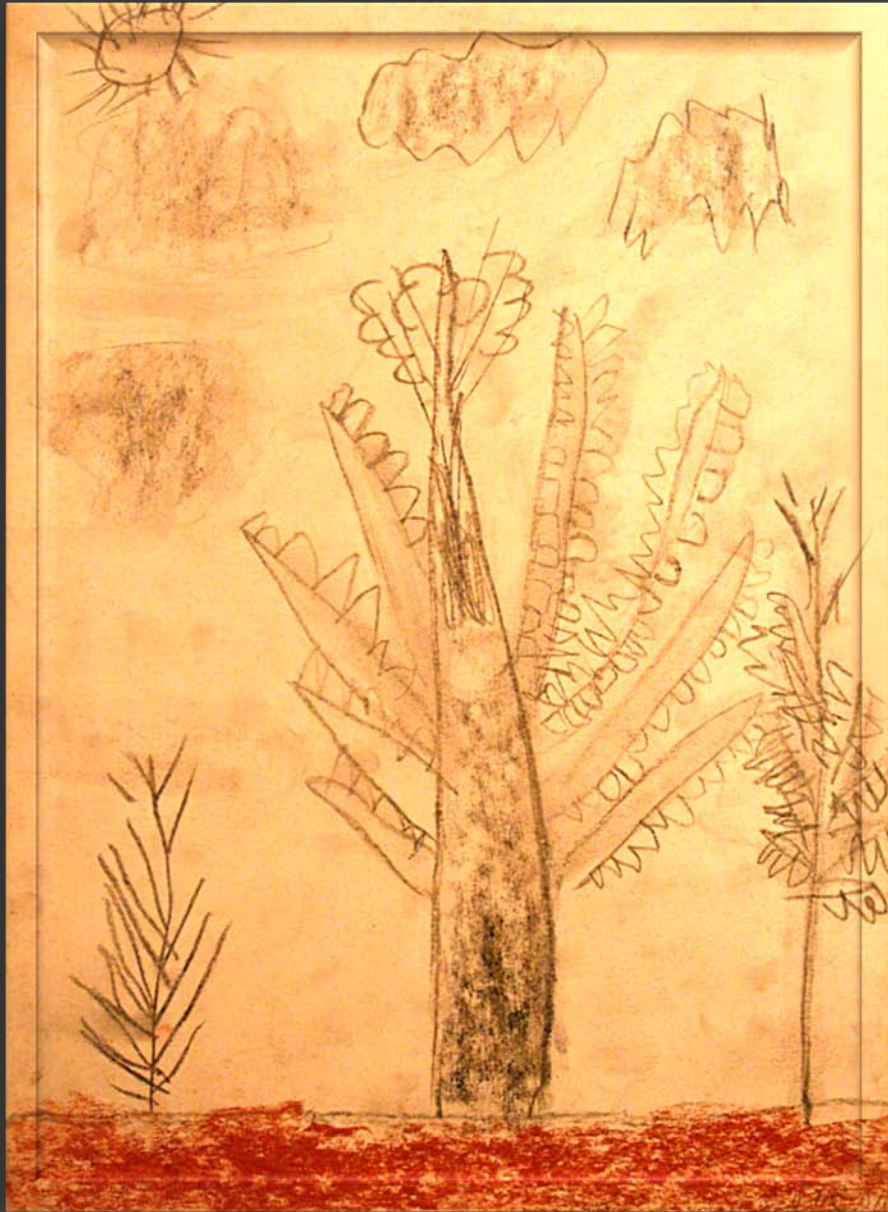
На стол им подадут.

ПТИЦЫ
И
РЯБИНА

В сад к нам птицы прилетали, всю рябину поклевали...

Разлетелись — кто куда, ликовали — до утра.

Ожидание

ГРУСТНЫЙ ЛЕС

Птицы улетели,

И лист уже опал.

И солнышко колючее,

И холод всё сковал.

Деревья загрустили,

А ветер зашептал:

«Опять придут метели,

И станет всё бело,

И Новый Год мы встретим,

И встретим Рождество».

▶▶▶ **Итак...**

▶ Человек неизбежно столкнулся с необходимостью как-то зафиксировать свои мысли и свой опыт для того, чтобы передать их сородичам или следующим поколениям.

▶ Так появилась письменность, позволяющая хранить информацию вне человеческой памяти.

▶ Человек начал с рисунков и пиктограмм. Но для правильного прочтения и, главное, понимания письма требовалось единообразие в начертании знаков, не допускающее двусмысленного толкования.

▶ **ЯКУТ МУСТАСИМИ:**

«Совершенство письма таится в правильном педагогическом воспитании, многократном упражнении и чистоте души»...

Послесловие

- ▶ Видимо, когда-то давно первый человек сел на песок и простой палочкой начертил пару красивых символов. Затем поднял вверх голову, насладившись ясным небом и белокрылым облачком, и остался доволен содеянным. Гармония светлого настроения слилась с движением – не так ли родилась каллиграфия?
- ▶ Альбом Ирины Александровой о том, как рождалось «красивое письмо» и что заложено в слове. Он о сакральности звука, об энергетике письменности, о детской душе, отрицающей каноны, но остающейся ангельской, расцветающей в рисунках и наивных строках. Альбом не только о почерке и затейливых буквах, он – о мировоззрении человека, построенном на ткани письменности – языке, данном нам Богом.
- ▶ Каллиграфия – это умиротворение и красота, это некое таинственное искусство, погружаясь в которое, испытываешь несравнимое ни с чем удовольствие. Каллиграфическое письмо и его благотворное влияние на мозг изучали Бехтерева, Павлов, Пирогов, но их труды, к сожалению, неизвестны широкой публике. Давно доказано, что каллиграфия формирует внимательность, прикладные навыки, чувство прекрасного, и продлевает жизнь.
- ▶ Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма – наиболее трудоемкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное положение 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 цыгун, которая «изменяет телосложение, двигает суставы, поднимает дух».
- ▶ И если вы хотите понять это самостоятельно, то возьмите в руки перо, обыкновенные чернила, купленные в ближайшем магазине «Канцтовары», и на белом листе старательно и красиво начертайте: «Я – СЧАСТЛИВ!». Пусть это будет первой ступенью вашего познания окружающего мира.

Ирина Галактикацвета

Я к слову подбираю образ и слово к образу Даю

eva-and-co.ru

Творческая Лаборатория
«Слово и Образ»