

**МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки
муниципальное образование Выселковский район**

**методическое сообщение
преподавателя изобразительного искусства
Кунича Романа Сергеевича**

**НА ТЕМУ:
«Стилизация буквицы»**

2022 год

Содержание

Введение	3
1. Буквица в книжной графике	4
2. Стилизация буквицы.....	18
Заключение	19
Список использованных источников	20

Введение

Основой формирования общества является развитие интеллектуального и творческого мышления посредством искусства, включая основные его виды: история изобразительного искусства (благодаря которому можно проследить всю культурную эволюцию, начиная со времён палеолита и заканчивая современностью); декоративно-прикладное искусство, аккумулирующее в себе весь позитивный, народный творческий опыт и по сей день вдохновляющий художников нашего времени. Общество всецело связано с культурой предков и регулярно нуждается в трансляции опыта прошлого, чтобы учиться колоссальному опыту у мастеров ушедших эпох. Без сомнения, искусство несёт в себе функции социализации человека, воспитания его творческой, полноценной личностью.

Для развития подрастающего поколения необходимо разрабатывать учебные программы, направленные на изучение мирового искусства, внедрение опыта человечества в учебный процесс.

Тема данного методического сообщения «стилизация буквицы» была выбрана в связи со своей востребованностью и актуальностью в области искусства. Буквица неизменно сопровождала все литературные тексты, приглашая читателя в увлекательный мир словесности. Одновременно буквица – это самостоятельное художественное произведение, способное влиять на развитие творческой мысли, воспитание интереса к искусству.

Актуальность: современная трактовка задания по теме «Буквица», доступность и простота в освоении задач по изображению буквицы.

Объект исследования: буквица в книжной графике.

Предмет исследования: стилизация буквицы.

Цель: развитие творческой активности учащихся, чувства стиля, композиционных умений, оригинальности мышления.

Задачи:

- Познакомить учащихся с элементами строения книги и с правилами её оформления.
- Закрепить навыки работы с предлагаемым для этого задания материалом.
- Сформировать у детей представление о буквице как элементе книги.

1. Буквица в книжной графике

Буквица, или инициал — крупная, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или целой книги. Как таковое искусство оформления книг стало активно развиваться в раннехристианские времена, когда появились тексты, считавшиеся божественными, и, следовательно, требовавшие особого отношения. Постепенно книга перестала считаться простой фиксацией звучащей речи и превратилась в самостоятельное произведение искусства. Это отношение распространилось и на светские книги. И тогда же появилась буквица как обязательная часть книжного декора. Буквицы щедро украшались цветными растительными орнаментами, часто доведёнными до поразительной ажурно-филигранной тонкости. Буквицы могли изображаться и в виде людей или животных, переплетённых с геометрическими узорами. В религиозных книгах буквицы украшались цветными иллюстрациями на библейские темы. Но далеко не всегда оформление буквиц напрямую соотносилось с содержанием и назначением текста. В некоторых случаях оно ему даже противоречило. Например, буквицы в христианских книгах содержат изображения, явно имеющие языческое происхождение. Символический язык старинных буквиц очень сложен и во многом до сих пор не расшифрован. Буквица — не просто декоративный элемент. Она играет особую роль. Буквица — первая буква записанной истории, пограничная точка, в которой повседневная жизнь прерывается и возникает другая жизнь, другой мир — тот, о котором рассказывает текст. Это точка, в которой пересекаются тайна природы (растительный орнамент), тайна человеческих чувств и страстей (их изображают животные и люди) — и тайна слова, тайна преображения человека и мира под действием слова. Поэтому текст, оформленный с буквицами, воспринимается по-другому — он более живой. А ещё буквица — пространство для индивидуального творчества. В допечатные времена оформлением буквиц занимались специальные художники, поэтому в старинных книгах все буквицы уникальны. И сейчас любую открытку или книгу можно сделать неповторимой с помощью буквиц.

На Руси буквицы появились предположительно в X веке (более старые книги не сохранились) под влиянием византийского искусства. В 988 году киевский князь Владимир Святославович женился на византийской царевне Анне. Вместе с ней в Киев прибыли священники, они привезли церковную утварь и богослужебные книги. Состоявшееся тогда же крещение русского народа определило не только то, какая литература получит

распространение на Руси, но и то, по каким образцам рукописи будут украшаться.

Уже древнейшие из сохранившихся русских книг - Остромирово Евангелие (1056-1057) и Изборник Святослава (1073) - во всём следуют византийской манере оформления книг. Из всех способов украшения заглавных букв русских художников-изографов больше всего привлекали растительные мотивы, доведённые византийскими мастерами до предельной условности. Смелые сочетания ярких красок ткали неповторимый, праздничный наряд книги. Для богатых заказчиков применялось «металлическое» письмо: особый писец - златописец - обводил контур буквицы чернилами из творёного золота, придавая ей вид драгоценного украшения.

Буквицы из Остромирова Евангелия. Великий Новгород, 1056-1057 годы.

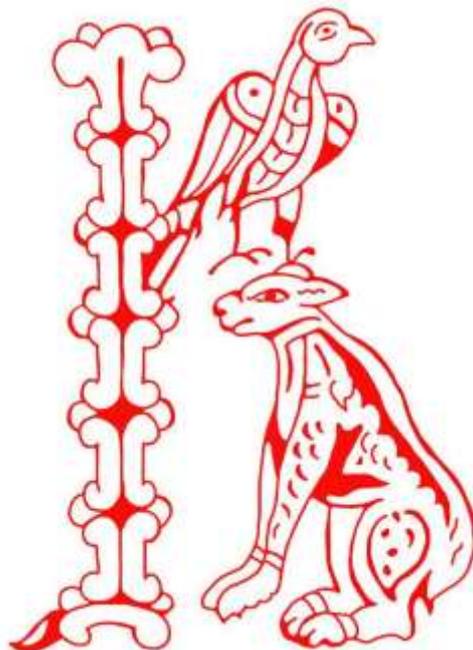

Впрочем, красоты часто добивались одной только красной киноварью.

«Красота без пестроты» Юрьевского Евангелия.
Буквы «В» и «Р». Великий Новгород, 1119—1128
годы.

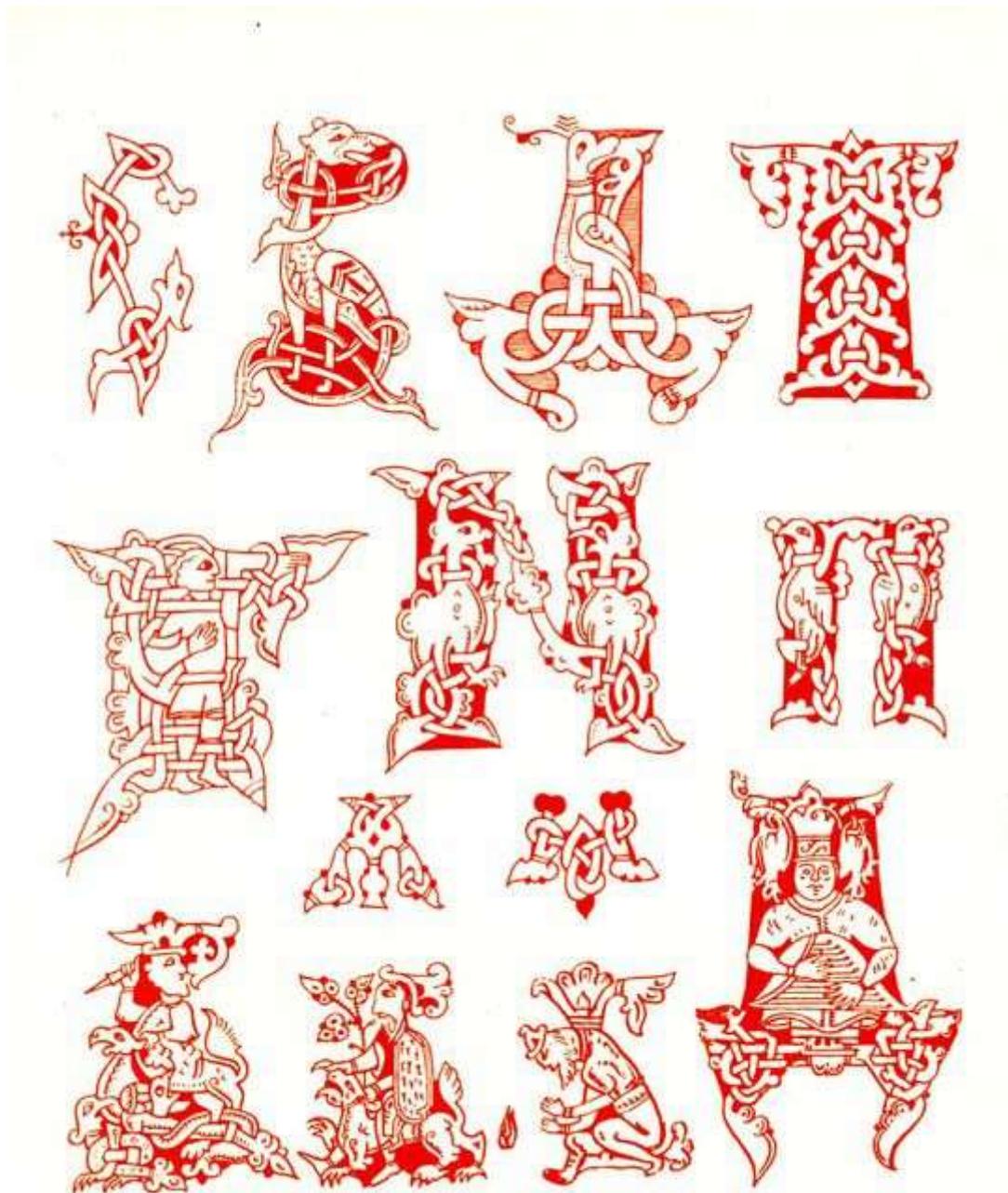

Русские буквицы К и Л, XII век.

В XII-XIII веках оформился своеобразный звериный стиль русских буквиц, предположительно связанный с похожими буквицами у

кельтов. Этот стиль назван «тератологическим» (от греческого слова «чудище») Но русские «чудища» на буквицах, в отличие от кельтских, более спокойные и добродушные.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ИНИЦИАЛ. XI в.

Буквицы оттоновского стиля, получившие своё название от династии Оттонов, правившей в восточной части владений Каролингов, на территории современной Германии, с 919 по 1024 год. Оттоны оказывали щедрое покровительство различным видам искусства, благодаря чему развивалось и процветало искусство украшения рукописей. Буквицы, как правило, были большими, с обильной позолотой и характерными для этого периода узорами из

переплетающихся ветвей, промежутки между которыми закрашивались яркими цветами.

В европейских религиозных книгах Средневековья буквицы были строго ранжированы по размеру и способу оформления. Буквица в начале книги могла быть просто гигантской и очень богато иллюстрированной. Буквица в начале главы была поменьше, но тоже украшалась цветными иллюстрациями.

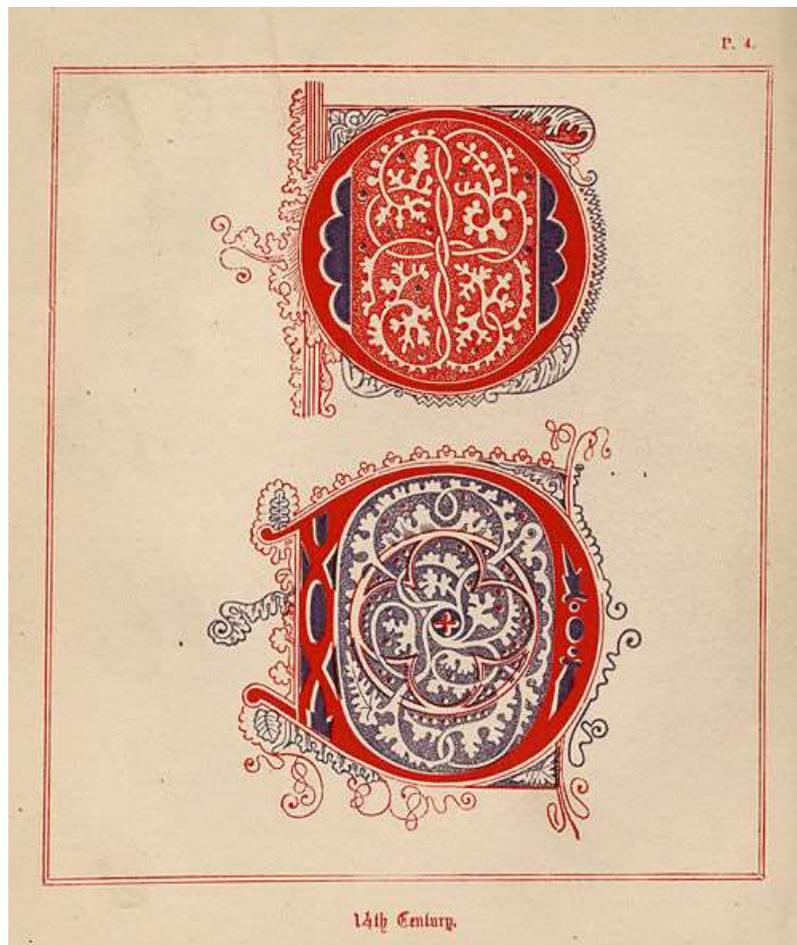
Лист из «Псалтыри королевы Ядвиги» с буквицами в начале главы и стихов.

Буквицы менее значимые оформлялись затейливым и иногда контрастным по цвету филигранным узором, часто доведённым до поразительной тонкости и мастерства.

Европейские буквицы XIV-XV веков.

Книгопечатание в Европе и в России появилось в XV и XVI веках. Поначалу для буквиц оставляли место и рисовали их от руки, но постепенно они во многих книгах тоже стали печатными. Иногда их потом раскрашивали вручную. Упрощать их никто и не думал. Буквица по-прежнему оставалась искусством. Но теперь она стала искусством не только художников, но и мастеров, делающих штампы: резчиков по дереву и гравёров на меди. На гравировку одной сложной буквицы на металле уходило до нескольких месяцев.

Вот буквицы, которые печатал в своих изданиях Иван Фёдоров в 1570 году.

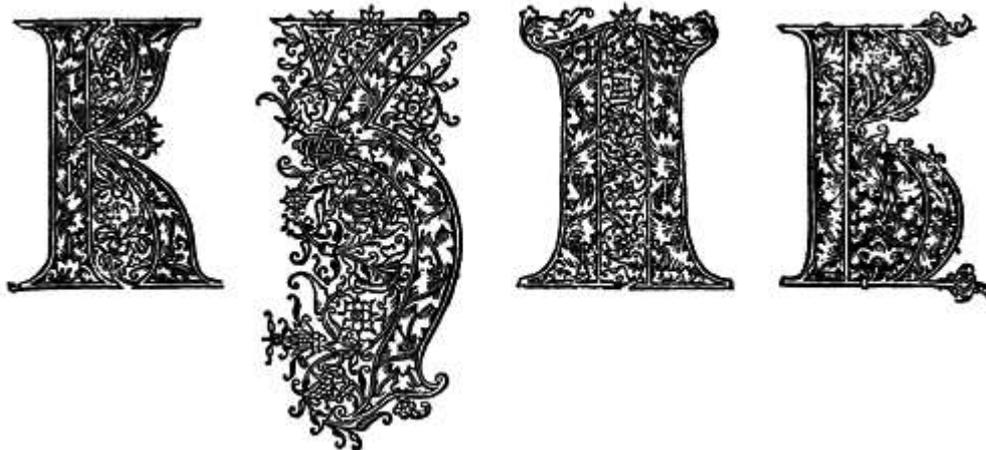

У Ивана Фёдорова был сподвижник Пётр Мстиславец, который создал свой собственный стиль буквиц – тонкий, лаконичный и в то же время изысканный. Каллиграфическая непринужденность этих буквиц позволяет совершенно забыть, что они вышли из-под печатного пресса. Буквицы этого стиля широко использовались в изданиях Московского печатного двора в XVII в.

Один из учеников Ивана Фёдорова – Анисим Радишевский – превратил буквицы в настоящие шедевры. Его тонкую, кружевную манеру растительного рисунка, дробность и детальность, доведённые до ювелирной, почти микроскопичной узорности, невозможно спутать ни с чьей другой работой.

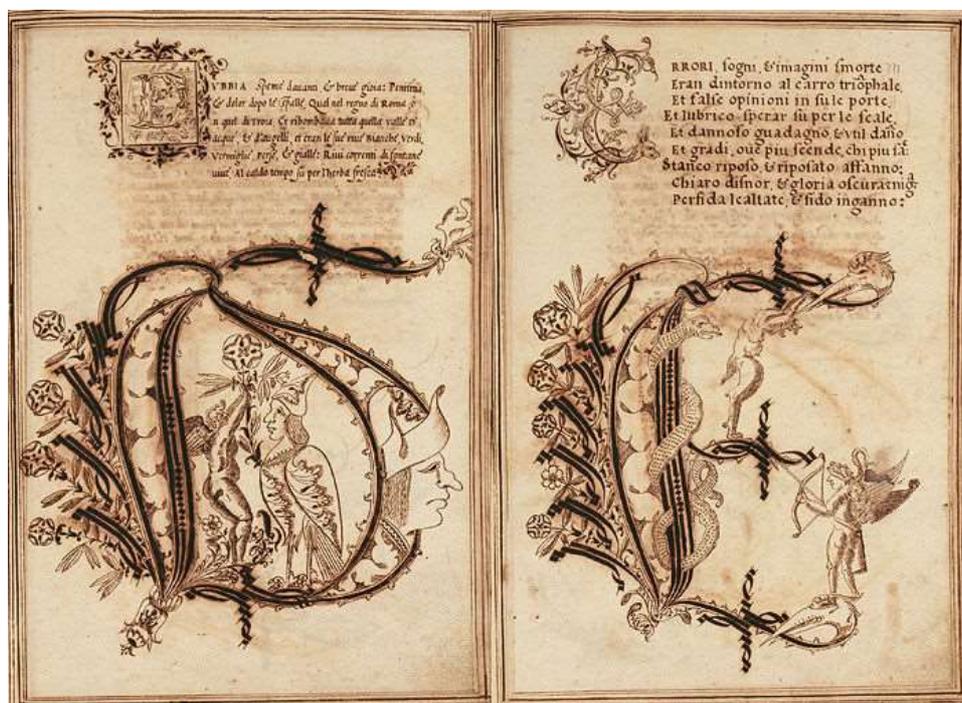
Инициалы Четвероевангелия. Московский печатный двор, 1606 год

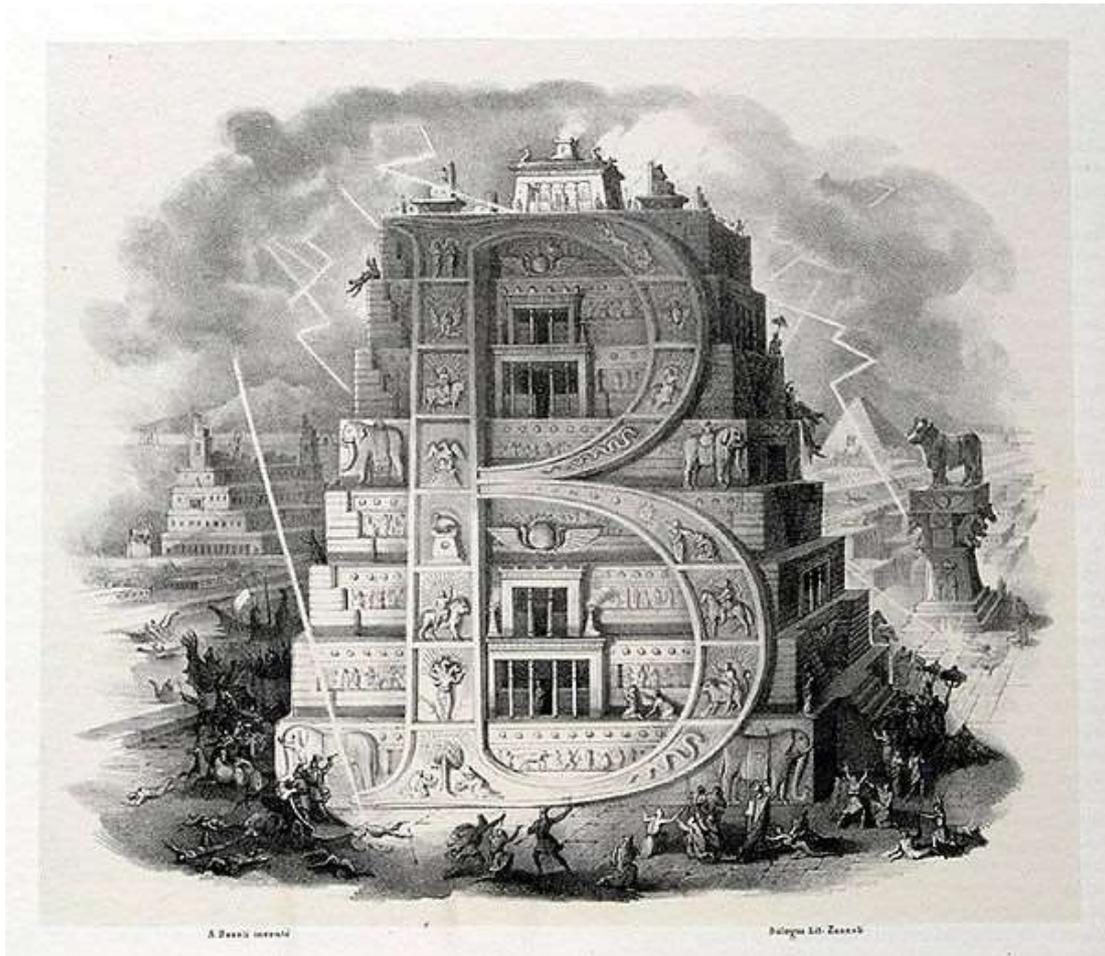
Листы из старых русских церковных певческих книг XVII-XVIII веков. Великолепное украшение орнаментами в «поморском» и «гуслицком» стиле. «Гуслицкий стиль» происходит из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы. «Поморский стиль» сложился на землях, лежащих по берегам Онежского озера и Белого моря.

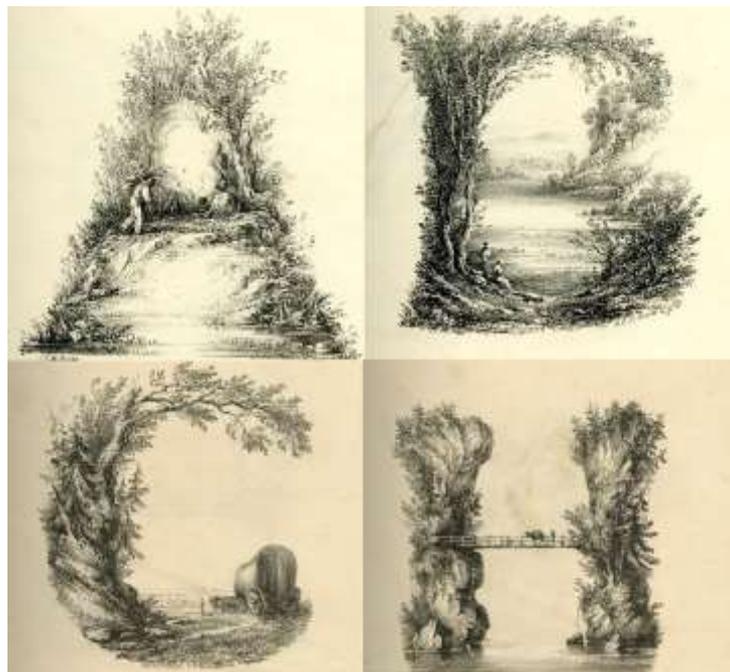
Фантазия художников при оформлении букв была безграничной. Вот несколько примеров букв из старинной итальянской книги по каллиграфии Antonio Schiratti (1600-1615 гг.) Буквы D, E, K, L.

В 1839 году итальянский художник, гравёр и сценограф Антонио Базоли придумал необычные «архитектурные» буквы.

А вот такие необыкновенные и нежные буквицы придумал в XIX веке английский художник Л. Джонс. Каждая буквица – целый пейзаж!

Буквы, вошедшие в «Сборникъ старинно русскихъ и славянскихъ буквъ, заставиць и каемоковъ» К.Д. Далматова (1895)

Буква А художника Сергея Чехонина, 1919 год – как раз очень популярен был «Балаганчик» Блока и одноимённый спектакль Мейерхольда. Вероятно, отсюда и идея с Арлекином.

В наше время самые разные буквицы можно создавать при помощи компьютерной графики. Но и эти буквицы сохраняют отчётливое сходство со старинными традициями оформления буквиц.

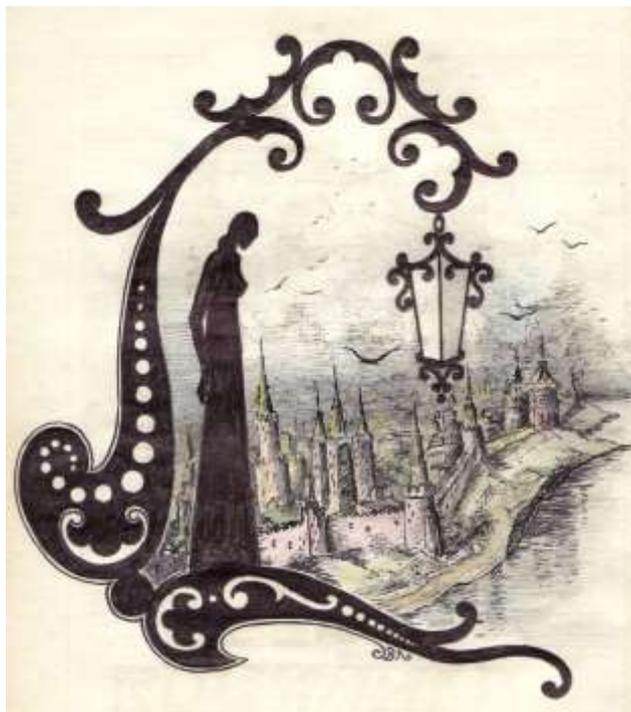
Работы студентов Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, дисциплина «Шрифты и каллиграфия»

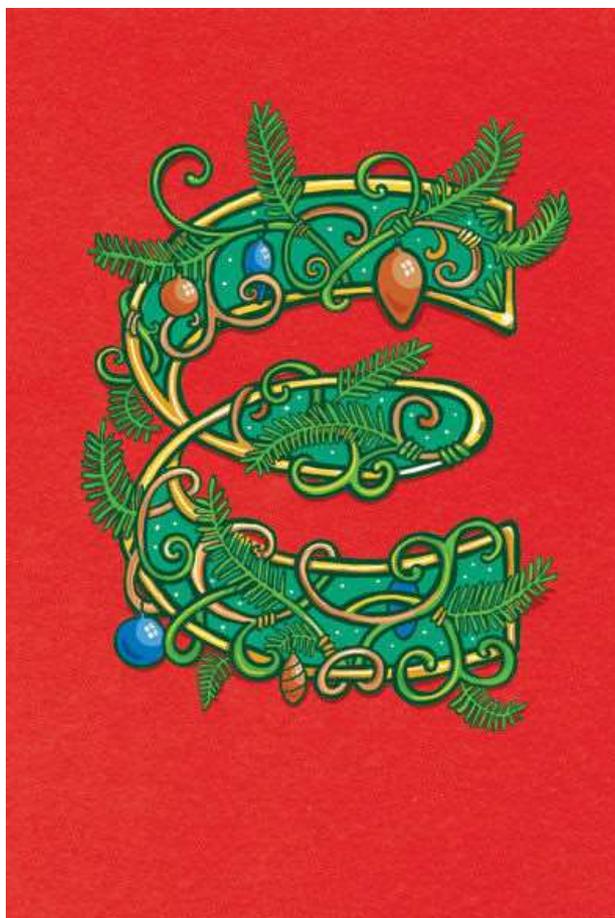
Ветковский стиль книжного оформления сложился в городе Ветка в Белоруссии, ещё в XVII-XVIII веках. Но он и сейчас востребован художниками. Буквица Б, автор Татьяна Хайнак.

А это буквица С российского писателя и художника В.Л. Ланга.

Новогодняя буквица от Кирилла Ткачова

Конечно, здесь представлены далеко не все из возможных вариантов буквиц. Как уже было сказано, в сети их выбор огромен. Возможно, кого-то из читателей буквицы вдохновят на новые идеи в творчестве.

И напоследок – буквы Татьяны Мавриной из её «Сказочной азбуки». Какой же надо иметь талант, чтобы в таком многовековом искусстве, как буквица, выработать свой, сразу узнаваемый, стиль!

2. Стилизация буквицы

Сначала учащиеся получают первоначальные знания об истории возникновения буквицы, её разновидностей, искусстве художников – иллюстраторов, творчестве известных мастеров в области книжной графики. В процессе бесед к ученикам постепенно приходит понимание возможностей в изображении буквицы. Темой для выполнения задания предлагается первая буква имени учащегося, она и является основой для стилизации буквицы. Основой композиции выступает ряд интересов ученика, его увлечения, любимые предметы обихода и т.д., нередко буквица служит лишь только отправной точкой для создания композиции.

Практическая работа над эскизом начинается с этапа линейного рисунка – прорисовки простым карандашом всей задуманной композиции буквицы и элементов окружения. Затем, на этапе выполнения работы в цвете, ученики заканчивают рисунок выбранным самостоятельно или заданным учителем материалом, соблюдая все правила и приемы работы в данной технике. Учащиеся могут выбрать материал по желанию: фломастеры, гелиевые ручки, цветные карандаши, гуашь. Работа в каждой технике имеют свои особенности, о которых необходимо рассказать, а при необходимости - продемонстрировать их во время объяснения.

Примеры работ учащихся:

Заключение

В ходе исследований в данной области, практической работы, положительной реакции учащихся на данный материал, можно сделать вывод, что выполнение эскиза буквицы, одно из самых интересных заданий. Это задание требует от ученика проявить множество умений: изобразить букву – знак, сделав ее узнаваемой, проиллюстрировать содержание темы реалистически

или символически, используя образы героев и сюжет повествования, проявить свое декоративное чутье и знание законов цветовой гармонии, умение грамотно пользоваться художественными материалами (акварелью, гуашью, простым карандашом, цветными карандашами, фломастерами, акварельными и восковыми мелками, пастелью, гелиевыми ручками и т.д.)

Уроки, посвященные выполнению эскиза буквицы, помогают развивать у учащихся чувство стиля, композиционные умения, оригинальность мышления, закреплять навыки работы с определенным материалом.

Список литературы

1. Клеминсон, Р. Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока. – М.: – Изд-во «Контэкт», 2006.
2. Кудрявцев, А. Шрифт. История. Теория. Практика. – М.: Изд-во Ун-та Н. Нестеровой, 2003.
3. Маргарет Морган. Буквицы: Энциклопедия декоративной каллиграфии. – М.: Арт-Родник, 2007.
4. Смирнов, С.И. Шрифт в наглядной агитации. – М.: Плакат, 1987.
5. Соловьёв, С.А. Шрифт и декоративное оформление. – М.: Высшая школа, 1993.