

А.И. АРХИПОВА

*И.о. доцента кафедры «Искусство графики» МГХПА им.
С.Г.Строганова
e-mail: arkipova.a@gmail.com*

А.А. КОШКИН

*Профессор кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г.Стро-
ганова
e-mail: a.a.koshkin@mail.ru*

Е.В. МИХАЛИНА

*старший преподаватель кафедры «Искусство графики» МГХПА
им. С.Г.Строганова
e-mail: mevuv@mail.ru*

А.И. АРКHIПОВА

*Executive assistant professor of the department «Book-art» of the
Moscow Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: arkipova.a@gmail.com*

А.А. KOSHKIN

*Professor of the department «Book-art» of the Moscow Stroganov
Academy (MGHPA)
e-mail: a.a.koshkin@mail.ru*

Е.В. MIKHALINA

*Senior Lecturer of the department «Book-art» of the Moscow Stro-
ganov Academy (MGHPA)
e-mail: mevuv@mail.ru*

РУКОПИСНЫЙ ШРИФТ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ

HANDWRITTEN TYPE IN CHILDREN'S BOOK

Статья посвящена месту и роли рукописного шрифта в детских книгах, взаимодействию каллиграфии и иллюстрации в оформлении современных детских книг

The article is dedicated to the role of the handwritten type in children's books and interrelation of calligraphy and illustration in contemporary children's book-design

Ключевые слова: рукописный шрифт, детская книга, иллюстрации в детской книге, каллиграфия.

Keywords: handwritten type, children's books, illustrations in children's books, calligraphy

Детская книга в «бумажном» варианте, несмотря на давние мрачные прогнозы о неминуемом исчезновении, продолжает существовать. Мало того, она вполне процветает. Если художественная литература для взрослых, периодика, научная и справочная литература по большей части перекочевывают в интернет и на электронные носители, то в «бумажной» детской книге надобность не отпадает. Детям нужно иметь книгу как предмет, держать ее в руках, ощущать тактильно, рассматривать иллюстрации, заглядывать вперед и возвращаться назад, сто раз переживать одно и то же, ощущать запах бумаги и типографской краски. К такой книге можно относиться с любовью. Большинство из нас, взрослых, помнят свои любимые в детстве книги именно по этой причине, потому что они несли в себе массу качеств, достойных любви, помимо содержания текста. Особо важна здесь роль художника. Перелистывая страницы, ребенок общается с автором и с иллюстратором, воспринимает литературные и визуальные образы, слушает, как ему читают, или читает самостоятельно. Текст в детской книге порой тоже является частью визуального образа. Буквы, слова, написанные художником, ожидают, призывают прочитать их, запомнить, написать самому. Ребенок как бы проходит процесс возникновения письменности.

Первые наскальные надписи были криптографические, собственно, это были изображения, которые надо было истолковывать, как сообщения. Потом появились идеографические сообщения, где одним знаком обозначалось одно слово. Позже появилась слоговая запись — такая, которую мы привыкли называть иероглифами. Она обосновалась в египетских папирусах, в древних китайских, японских и корейских записях. И лишь во втором тысячелетии до н.э. написанные знаки стали изображать отдельные звуки — фонемы. Это была уже буквенно-звуковая письменность — система, которая становилась основой для алфави-

тов. Каждый алфавит представляет собой систему графем и имеет свои закономерности в построении и развитии.

Прообразом многих европейских алфавитов был финикийский, которым пользовались в XI в. до н. э. Греки создали свой в VIII–VII вв. до н. э., в нем структура графем исторически связана с иероглифическими изображениями. От греческого алфавита, возможно, через посредство этрусского, произошло письмо древних римлян (III в. до н. э.), которое в дальнейшем стало международным.

Самые древние тексты (I–V вв.) писались тростниковыми и гусяными перьями на папирусах и пергаментях, высекались на каменных плитах. В «квадратном» или «монументальном» письме все буквы вписывались в квадрат. В «рустичном» или «деревенском» буквы писались свободнее, имели ромбовидную форму. Для быстроты уже тогда использовался «курсив» — наклонный шрифт. К IV в. сформировался «унциал» — система письма, где буквы имели искривленные формы. Позже, в VII–IX вв., появился «полуунциал», имевший удлинения сверху и снизу. Это был переход к курсивному, «минускульному» (от слова *minuscula* — «маленький») письму. В Западной Европе им писали на восковых табличках писцы-профессионалы.

К концу XI – началу XII в. во время воцарения готического стиля в архитектуре и изобразительном искусстве по всей Европе возникает новый, готический, шрифт. Мы видим, насколько ярко и выразителен, созвучен эстетике времени визуальный образ письма.

В XIV в. в Италии и Франции формируется «гуманистическое» письмо. Оно сопутствует эпохе Возрождения и называется «Ренессанс антиква». Ученые и художники, а часто и те, и другие, в одном лице, придавали особое значение красоте букв, их пропорциям они придавали математическую обоснованность. Лука Пачоли, ученик Леонардо, установил первые правила построения латинского шрифта — соотношения сторон квадрата, диагоналей, вписанных и описанных окружностей. Альбрехт Дюрер предлагал свой вариант построения шрифта, рассчитывая сетку на основе деления стороны квадрата на 10 частей. Опять-таки, очевидна неразрывная связь буквы, ее визуального образа, со смыслом, мышлением времени.

Славянская азбука, основанная монахами-миссионерами Кириллом и Мефодием, заложила основу для азбуки древнерусского письма — кириллицы. В основе ее лежит греческое унциальное письмо. Кириллица

постепенно заменила глаголицу, также существовавшую в старославянской письменности. Древние рукописи писались «уставом», нам известен замечательный образец «Остромирово Евангелие». Для скорости использовали «полуустав», а для декоративного письма, заглавий в виде орнамента с XV в. с невероятным мастерством писали «вязью».

Конечно же, особо повлияло на развитие шрифта изобретение книгопечатания. Это был исторический перелом. Естественно, образцами для первых гарнитур были рукописные шрифты. Иоганн Гутенберг использовал готическое написание, Иван Федоров — вязь. И так, Гутенберг и Федоров переломили ход развития письма. С развитием печатных технологий появлялись все новые шрифты, их к настоящему времени стало множество. И теперь художники, дизайнеры продолжают создавать новые гарнитур.

А что же рукописный шрифт? Он продолжил свою жизнь в других формах. Каллиграфия, умение красиво писать долгое время пользовались спросом, пока не появились печатные машинки, копировальная техника, а затем и компьютерная клавиатура. Но это утилитарное направление. У рукописного шрифта осталась особо художественная функция — быть частью визуального образа. Та функция, с которой начиналась вся история письма. И тут мы возвращаемся к детской книге, где задача создания художественного образа объединяется с задачей привлечения к чтению. Как правило, к ребенку желания прочитать и написать приходят одновременно. Узнать буквы, понять слова, смысл, заложенный кем-то, кто их написал — это порождает желание самому попробовать сделать то же самое, повторить, сымитировать — как в игре. У детей часто возникает желание самим сделать книгу — сделать блок из бумажных страниц, нарисовать обложку, иллюстрации и, конечно, написать текст. Самим его придумать, знать, что кто-то другой сможет его прочитать.

Мы полагаем, что, когда ребенок видит в книге рукописный текст, это стимулирует его создать нечто подобное, подстрекает его к игре, заговорщически ведет за собой и заставляет думать: «Я тоже так могу! Это возможно!»

Опыт работы с детьми показывает, что игра с буквами, написанием их развивает творческое мышление. Можно привести в пример школу-студию «Шум» под руководством А.Васина и Н.Вельчинской, молодых художников-дизайнеров, организовавших международный фе-

стиваль «Типомания», где все посвящено буквам, письму, каллиграфии. В этой школе дети обращаются с буквами, как с визуальными образами, становящимися живыми персонажами.

Другой пример — мастер-классы для детей в библиотеке иностранной литературы, где с детьми занимаются непосредственно созданием рукописных книг. Дети делают все своими руками — вырезают, сшивают, склеивают. Рисуют и пишут. Этот процесс очень развивает творческие способности и прививает любовь к книге в целом.

Если мы обратимся к истории отечественной детской книги, то увидим, насколько сильны были визуальные образы написанных букв у П.Митурича, В.Александровского, В.Конашевича. Можно почувствовать руку автора, когда буквы бегут вместе с курочкой (В.Лебедев). Падают вместе со снегом (Куприянов), прыгают с зайцем (Т.Маврина), то есть, играют с ребенком-читателем.

В некоторых книгах написанный от руки текст, сплетенный с изображением, дает ощущение присутствия при описываемых событиях, как если бы читателю в руки попал дневник исследователей Севера (П.Багин) или Робинзона Крузо на необитаемом острове (Н.Попов). А.Десницкая в своих иллюстрациях к книге «Старая квартира» с помощью рукописного шрифта помогает воссоздать образ целого мира прошедших лет.

Такие художники, как Т.Маврина, Г.Юдин, В.Перцов вдохновлялись древнерусскими манускриптами, использовали образцы письма тех времен в своем книжном оформлении, таким образом приобщая детей к истории.

Сейчас часто иллюстраторы делают текст частью игры, внутренней структуры книги. Буквы оживают и двигаются, как персонажи, товарищи по игре. Е.Монин, В.Дмитрюк, В.Васильев приглашают читателя дружить, играть вместе. Это направление подхватили и успешно продолжают развивать молодые художники.

Те процессы и изменения, связанные с использованием рукописного шрифта в детской книге в России, являются частью общего развития этой области во всем мире. 1 апреля 2019 г. в Италии в рамках Международной ярмарки детской книги в Болонье прошла конференция, специально посвященная этой теме. Участники международной конференции — графические дизайнеры, художники — иллюстраторы и каллиграфы, эксперты, детские психологи и педагоги из разных стран,

в том числе Массимо Гонзато (Massimo Gonzato), Лаура Бравар (Laura Bravar), Моника Денго (Monica Dengo), Риккардо Олокко (Riccardo Olocco) и Джованни Меджигиан (Giovanni Megighian) (Италия), Гуннлаугур Брим (Gunnlaugur Briem) (США), Эван Клейтон (Ewan Clayton) (Великобритания), Харриет ван Рик (Harriet van Reek) (Голландия) и Анастасия Архипова (Россия), обсуждали то, как шрифт, написанный от руки, используется в педагогическом процессе и в детской книге в разных странах, какие в связи с этим возникают проблемы с издателями, как по-разному относятся к этому явлению психологи и педагоги, какие нормы существуют в этой области. Все специалисты пришли к выводу, что в современном мире, где господство завоевывают новые технологии, где люди перестают писать рукой, а переходят на клавиатуры, необходимо сберечь письмо от руки, сохранить его как средство обучения, общения, выражения индивидуальности, эстетический процесс, а по большому счету — как часть национальной культуры. Всеми участниками был подписан Манифест — Handwriting Manifesto (www.handwritingmanifesto.org), предложенный Итальянской Ассоциацией каллиграфов (Associazione Calligrafica Italiana), — петиция к образовательным структурам, в которой излагаются все эти причины, по которым так важно сохранить культуру ручного письма, как можно больше использовать его в обучении и, конечно же, в детской книге.

Библиография:

1. 222 лучших молодых книжных иллюстратора плюс + один почетный гость из стран бывшего Советского Союза. М.: TriMag, 2012.
2. Век русского книжного искусства: [Альбом] / Составитель А. Маркевич; Вступительная статья Э. Кузнецов. М.: Вагриус, 2005.
3. Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. М.: Книга, 1989
4. Искусство шрифта. Работы московских художников книги 1959–1974. Составитель Е.И.Буторина. М.: Книга, 1977.
5. Кудрявцев Анатолий. Шрифт. История. Теория. Практика. Москва, Университет Натальи Нестеровой, 2003.
6. Немировский Е.Л.. Мир книги. С древнейших времен до начала XX века. Москва, 1986.
7. Meggs Philipp B. A History of Graphic Design. Third edition. New York, 1998.