

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ КАЛЛИГРАФИИ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Е.М. Куланина

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. Россия, 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

Искусство каллиграфии находится на стыке традиций культуры, науки, образования, философии и религии. В статье каллиграфия рассматривается с точки зрения традиционных и современных подходов, имея в виду историю использования каллиграфии после изобретения печатного станка или основанных на социально-культурных потребностях человека в современных условиях информатизации и компьютеризации общества.

Автором проанализированы традиции каллиграфии, применяемые в обучении и практическом использовании рукописного письма, а также рассмотрены ключевые моменты исторического диалога между Востоком и Западом в данном виде искусства. Рассматриваются происходящее в последнее время переосмысления ценностей и традиций искусства прошлого, настоящего и будущего, существенное современное воздействие индивидуального опыта на восприятие мира и поведение людей.

В статье предложены современные методы в изучении каллиграфии, её традиций и развития в различных культурах и то, каким образом они способны разрешить имеющиеся на данный момент предпосылки дисграфии, а также формировать определённый навык красивого письма у учащихся и в организации их личности. Это, в свою очередь, зависит от множества факторов: степени включённости человека в культурное развитие страны, его умения сохранять, восполнять и правильно ориентироваться в культурном разнообразии мировых исторических традиций и т.д.

Автор предлагает считать главным аспектом диалога культур Востока и Запада, рассматриваемого на примерах взаимодействия культур, учитывая и динамичный образ современной жизни, складывание новой ценностной системы каллиграфии как одного из видов искусства. В статье также актуализируется поиск новых понятий культурной реальности, обуславливающей формирование человеческой личности в условиях информационного общества.

Ключевые слова: каллиграфия, традиции, культура, культурная реальность, культурные традиции, искусство, письмо, диалог культур, Восток, Запад, вызовы времени.

Жанр изобразительного искусства каллиграфия насчитывает тысячелетия исторического развития, имеет глубокие корни с начала возникновения письменности. Многие учёные спорят до сих пор о том, где происходит разделение в определениях понятий «письмо» и «каллиграфия». Каллиграфия считается видом утончённых изящных искусств, основанных на национальных традициях многих стран мира. Согласно определению, понятие «каллиграфия», образованное от греческого языка, означает «красивый почерк». Также каллиграфию называют искусством красивого письма и оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере [6, с.18].

Человек, исторически сохраняя о себе память, передавал опыт потомкам, используя при этом самый простой способ пиктографического письма, который в дальнейшем послужил предпосылкой создания различных систем письменностей. Длинный путь становления письма по определению связывает его со знаковой системой фиксации речи, которая позволяет с помощью графических элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять её во времени [5, с.375].

Более того, сейчас письмо не является единственным способом фиксации речи и её передачи. Помимо всего прочего, существуют производные формы передачи сообщений, а именно знаковое кодирование с помощью кода Морзе, рельефно-точечная азбука Брайля и др. Но отличия между искусственно созданными способами передачи информации и исторически естественно развивавшимся письмом существенны. Дело в том, что письмо, имея глубокие корни развития на протяжении 5–6 тысячелетий, сумело вобрать в себя традиции и манеры каллиграфических стилей: от высекания на стенах каменных пещер до виртуозного искусства письма в государственных приёмных. Именно с историческим развитием имеющиеся современные системы письменностей естественным образом вобрали в себя

особенности национальных языков и культур стран мира.

Постепенно скорость передачи информации увеличивалась, и рукописное письмо перестало быть необходимостью. Появление печатного станка и книгопечатания повысило уровень доступности письменной информации. В определённой мере печатное письменное слово послужило предпосылкой дальнейшего распространения шрифтового визуально-линейного восприятия. Однако в напечатанном тексте отсутствует взаимодействие одновременных процессов, таких, как смысловое понимание текста и осмысление визуального имиджа, которые непосредственно объединяет в себе каллиграфия.

Графические формы способны влиять на образное восприятие и передавать заложенное индивидуальное настроение. Когда человек, не владеющий иностранным языком, смотрит на каллиграфическую картину, понимание происходит в любом случае, но на языке искусства, что является универсальным средством общения. Это позволяет представителям различных стран мира воспринимать одну и ту же каллиграфическую работу, ощущая единый характер написанного.

Современные технологии вносят существенные изменения в процесс обучения рукописному письму на ранних этапах развития личности. Например, в Финляндии в 2016 г. занятия по обучению письму прописными буквами и каллиграфии для школьников заменяют занятиями по набору текста на клавиатуре, тем самым замедляя важный физический процесс развития мелкой моторики рук [12]. Такие изменения могут привести к негативным последствиям и возможной дисграфии. Предлагаемым разрешением данного риска могут стать вводимые в университетах и школах обязательные упражнения по прописыванию усложнённых форм письменных знаков, таких как иероглифические прописи [4], выполнение и уровень изменений в которых должен контролироваться преподавателем. Эти упражнения продолжат формирование навыков красивого пись-

ма и одновременно нейтрализуют возможные предпосылки дисграфии.

В современном понимании слова «каллиграфия» инстинктивно дифференцируется с письменными формами восточных языков – китайского, японского, корейского, арабского, хинди и т.д. К каллиграфии на Востоке всегда относились с особым почётом и уважением. Например, одна из древнейших систем письменностей – китайская – развивалась на протяжении трёх с половиной тысячелетий, сейчас является уникальной и единственно сохранившейся крупной системой иероглифического письма. На Востоке до сих пор каллиграфия включена в активное использование при обучении усложнённых письменных языковых форм, таких как иероглифы и вязь.

В частности, китайская иероглифическая письменность и каллиграфическое искусство в значительной мере предстают зрительными образами. Ценностно-ориентированная эстетическая направленность восточной культуры выражается в комплексном совершенствовании личности или в отдельной конкретной деятельности (в занятиях каллиграфией), что предполагает достижение определённого высокого уровня саморазвития. Оно представляет собой долгосрочный творческий процесс гармонизации личности в её исключительной целостности – телесной, психологической, психофизической и духовной. Таким образом, восточная система приобщения к каллиграфическому искусству состоит в творческом процессе саморазвития личности, в гармонизации общества и следовании духовной преемственности каллиграфическим традициям мастеров данного искусства. Из перечисленного можно сделать вывод о том, что главная целевая установка в этом искусстве на Востоке заключается в эффективном комплексном совершенствовании личности и социума [3, с. 4].

Известный парадокс при этом заключается в том, что компьютеризация не только несущественным образом отразилась на уровне использования рукописного письма в восточных странах, но,

напротив, увеличило его ценность. Известно, что профессиональными навыкам каллиграфического письма можно овладеть не менее, чем за 15 лет. В Китае профессия каллиграфа сейчас считается особенно почётной ещё и потому, что владение каллиграфией считается причастностью к настоящему и необычайно почитаемому искусству. То есть, можно заключить, что в восточных обществах изобретение печатного станка не только не подорвало, а оказало благоприятное влияние на развитие каллиграфии, совершенствование графических форм рукописного письма. Как следствие или результат этого процесса стало появление ещё одного отдельного вида искусства – каллиграфии.

Подобный опыт развития и использования каллиграфии в учебном процессе наблюдался и на Руси. Ещё в XVII в. славянская вязь превосходила европейскую школу каллиграфии по виртуозности письма и по сложности связывания букв. На то время у византийцев вариантов связывания знаков было около 40, на Руси же их насчитывалось от 400 до 600. Введенные Петром I новые шрифты и гражданская азбука фактически уничтожили красивую и сложную славянскую вязь кириллического алфавита [8]. С того времени в состав русской азбуки продолжали вводиться изменения в сторону упрощения, но это не мешало сохраняться обучению каллиграфии. Примером этого может служить Царскосельский лицей, где каллиграфии посвящалось по 16–18 часов в неделю [9]. Позднее, в XIX в. у воспитанников Учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте МИД Российской империи учебной программой предусматривались обязательные занятия по каллиграфии [1, с.116].

В России искусство каллиграфии не является обязательным предметом в современных школах и университетах, но работы каллиграфов активно выставляются в различных музейных экспозициях. Так, с 2008 г. в России проводят международные выставки каллиграфии, на которых собираются профессиональ-

ные каллиграфы и любители из разных стран мира. Например, в 2015 г. в Москве в Современном музее каллиграфии представили проект «Международная выставка каллиграфии» (90 участников из 52 стран мира), основной экспозицией которого стали работы каллиграфов на тему «Размышления о Родине» [10]. Во время данной выставки организаторами был проведен эксперимент о роли влияния каллиграфических работ в пространстве музея. В данном исследовании методом опроса работники музея отметили множество интересных модификаций того, каким образом каллиграфия способна влиять на воображение человека и как происходит непосредственное восприятие этого вида искусства посетителями. В результате интервьюеры констатировали, что каллиграфия:

- вызывает особое спокойствие, происходит изменение эмоционального состояния, переключение на рациональные мысли;
- побуждает к самостоятельному творчеству;
- благоприятствует появлению энтузиазма, мотивации, ощущению бодрости;
- рождает желание решать задачи на пути к осуществлению задуманной цели;
- инициирует процесс переосмысления ценностей и традиций искусства прошлого, настоящего и будущего;
- позволила организованной эстетической многосложности линий на выставке выстроить утонченный порядок музейного пространства.

Посетителям выставки становилось понятным, что каллиграфия не только красивое письмо, а искусство, побуждающее изучать эстетические аспекты рукописно написанного текста. Человек становится духовно богаче и цельнее именно благодаря письменному языку, который одновременно является государственным, народным, религиозным и международным. Процесс формирования личности зависит от множества факторов: от степени включенности человека в культурное развитие страны, от

его умения сохранять, восполнять и правильно ориентироваться в культурном разнообразии мировых исторических традиций. Отдельная стилистика каллиграфически написанного текста создаёт и отражает эмоционально-образную графическую выразительность каллиграфии. В Китае традиционно принято «читать» каллиграфию, при котором одновременно анализируются несколько показательных признаков:

- значения, сущность и правила написания графического знака иероглифа;
- заложенное смысловое сообщение и передача мыслей и чувств каллиграфа.

В отличие от китайской традиции, западные каллиграфы, напротив, придают значение нормативным правилам написания и соответствия установленному шрифту и стилю каллиграфии. Через каллиграфически написанный текст мастер сообщает свой индивидуальный эмоциональный настрой в тот момент написания картины, тем самым посылает невербальное сообщение аудитории. Эмоциональная наполненность и характерность формы определяются через способность каллиграфического сообщения передавать интонации, связанные с непосредственным физиологическим актом рукописного письма. Скорость, ритм, движение руки позволяют посылать подобные интонации через вариативность и характерность линий каллиграфического текста.

При использовании компьютерных технологий происходит зажимание движения механическим набиванием кнопок клавиатуры. Это не позволяет письму выполнять свои развивающие функции, особенно такие как эстетическая, психофизическая, эмоциональная и др. Каллиграфия содержит одновременную передачу двух видов коммуникаций вербальной и невербальной формы, что позволяет каллиграфической работе создавать индивидуальное эстетическое пространство и транслировать эмоциональные характеристики передаваемого сообщения. Тем самым вышеперечислен-

ные функции способствуют необходимости данного искусства в системе современных культур Востока и Запада.

По мнению современных экспертов, для осуществления усовершенствования каллиграфии необходимо внедрять не только новые идеи, проекты и финансово-техническую научную базу, но и создавать целеполагающую комплексную систему мотивации у всех слоёв гражданского общества, формировать в нём атмосферу созидания [2, с. 21]. От степени развития креативных групп общества зависит состояние экономики, общества и государства в целом. Неоспоримо то, что творческая направленность личности человека свойственна всем от рождения, но, к сожалению, она теряется большинством именно под воздействием среды, в которой пребывает человек.

Практика служит доказательством того, что недостаточное внимание уделяется вопросам сохранения искусства рукописного письма в условиях компьютеризации процессов обучения. В первую очередь это связано с формированием лингвистической компетенции у специалистов-международников в изучении иностранных языков, которые обладают сложной системой знаковой письменности, особенно арабский, китайский, японский, корейский, хинди и другие языки.

Компаративный анализ научных работ в культурной антропологии, культурологии, лингвистике, эстетике, социологии, психологии, истории и искусствоведении позволяет адаптировать современную методологию изучения и обучения каллиграфии при формировании и развитии культуры личности. Теоретический анализ подходов к каллиграфии показывает, что данный метод каллиграфии активно использовался в обучении в западных странах, хотя к XXI в. успел потерять свой уровень активного методологического применения, основанного на исторических, культурологических и педагогических источниках. В свою очередь, на Востоке и по сей день каллиграфия продолжает входить в список предметов, обязательных для изуче-

ния в школах и университетах, что имеет огромное значение в дальнейшем становлении культурологического уровня образования, эстетического восприятия аудиторией этого отдельного направления в искусстве и укреплении культурной парадигмы развития восточных стран.

Обоснованным представляется вывод о том, что каллиграфия позитивно воздействует на индивидуальные качества и личность человека, существенно влияет на её формирование, развивает творческие способности человека. Современная компьютеризация общества ведёт к утрате исторических традиций и ценностей искусства каллиграфии, а также её эстетического понимания, в том числе и ухудшению физиологического здорового развития мелкой моторики человека.

В этой связи каллиграфия способна скорректировать дисграфию современного общества и её проявление на ранних этапах. Приобщение к каллиграфическому исполнению письма в обучении формирует внутреннюю дисциплину, концентрирует внимание, приучает к эстетическому вкусу. Занятия каллиграфией способствуют снятию стресса, обретению душевного равновесия. Каллиграфия помогает специалистам-международникам осуществлять мировой диалог, который одновременно является государственным, народным, религиозным и международным.

В вопросах развития каллиграфии необходим диалог Востока и Запада. Он в свою очередь требует активизации обеих сторон по всем вопросам, касающимся сохранения забываемых традиций этого искусства. По мнению профессионального каллиграфа, художника-иллюстратора и графического дизайнера Альбарасина Хайме, «современная каллиграфия представлена в двух направлениях. С одной стороны – традиционная, «чистая каллиграфия», признающая только бумагу и чернила; а с другой стороны – цифровая каллиграфия, использующая другие инструменты: сканер, графический планшет и компьютер. Для любой каллиграфической работы можно создать мно-

жество вариантов, изменив ее текстуру, цвет, структуру и масштаб» [10].

Данное утверждение затрагивает ряд ключевых вопросов и иллюстрирует безграничную общность в инструментарии и технике работы каллиграфов всего мира. Тем самым культурные разнообразия обогащают международный опыт практического применения искусства каллиграфии в современных условиях вызовов времени. Тем не менее, следует взглянуть на проблему диалога культур вне зависимости от сходств и различий традиционных и современных подходов к каллиграфии на Востоке и Западе. Несмотря на то что культуры стран про-

должают развиваться и вносить новые изменения в пространственное восприятие, необходимо продолжать взаимодействие культур, принимая во внимание особенности отличительных подходов, а именно: учитывать историческое развитие, динамический образ современной жизни, частичное видоизменение традиционных систем ценностей и возникновение новых.

Главным аспектом диалога культур Востока и Запада в подходах к каллиграфии должны стать гармонично встраивающиеся методы новых веяний и направлений искусства в складывающуюся их систему.

Список литературы:

1. Воевода Е.В. История организации профессиональной языковой подготовки специалистов-международников: от Киевской Руси к Российской империи. М: МГОУ. 2010. 154 с.
2. Торкунов А.В. Дефицит демократии и международное сотрудничество //Международные процессы. 2009. Т. 7. №. 3.
3. Кесисоглу Н. В. Семиотика письменности в развитии доктрины долгожительства Древнего Китая //Аналитика культурологии. 2007. №. 8.
4. Лихолетова О. Р. Иероглифические прописи к учебнику Л.Т. Нечасовой «Японский язык для начинающих». М.: Московский лицей, 2011. 43 с.
5. Ярцева В.Н., Арутюнова Н.Д. Большой энциклопедический словарь: Языкознание. Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.
6. Mediavilla Claude, Alan Marshall, Mark Van Stone, Gerard Xuriguera, and Donald Jackson.Calligraphy: From Calligraphy to Abstract Painting.(Wommelgem, Belgium: Scirpus Publications. 1996. 336 p.
7. Hayes, John; Flower, Linda; Schriver, Karen; Stratman, James; Carey, Linda () Cognitive processes in revision. In Sheldon Rosenberg (ed.) Advances in applied psycholinguistics: Vol.II: reading, writing and language processing. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 176 p.
8. Чобитько П.П. Каллиграфия должна быть обязательным уроком в школе// Общественный контроль: электронный журнал, 07.06.2012. – [Электронный ресурс] – URL:<http://ok-inform.ru/obshchestvo/obrazovanie/69-pjotr-chobitko-kalligrafiya-dolzha-byt-obyazatelnym-urokom-v-shkole.html> (дата обращения: 19.02.2016).
9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Петром I утверждена новая азбука - [Электронный ресурс] – URL:<http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=420> (дата обращения: 19.02.2016).
10. Международная выставка каллиграфии 2015 г. – [Электронный ресурс] – URL:<http://calligraphy-expo.com/rus/about/Exhibition/Moscow2015.aspx> (дата обращения: 01.03.2016).
11. Альбарасин Хайме. Каллиграфия: написанное искусство или искусное написание / Х. Альбарасин // Международная выставка каллиграфии – [Электронный ресурс] – URL:http://calligraphy-expo.com/rus/Personalities/Participants/Jaime_de_Albaracin/Article.aspx?ItemID=9 (дата обращения: 01.03.2016).
12. В Финляндии школьников вместо письма научат управляться с клавиатурой. [Электронный ресурс] – URL: <http://calligraphy-expo.com/rus/about/News.aspx?ItemID=2240> (дата обращения: 10.10.2016).

Об авторе:

Куланина Елена Михайловна – аспирант МГИМО МИД России.
E-mail: elena.kulanina@gmail.com

THE PROBLEM OF RESERVING TRADITIONS OF CALLIGRAPHY IN THE EAST AND THE WEST

E.M. Kulanina

Moscow State Institute of International Relations (University), 76 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract. *The art of calligraphy is based on cultural traditions, culture, philosophy, education, science, and religion. In this article the author considers calligraphy from the point of view of traditional and modern approaches to social and cultural needs of a person in modern conditions of computerization, and the consequences of the use of calligraphy after the invention of the printing press throughout the historical development. The author analyses different approaches to manners of teaching and practical application of calligraphy, and also views key points of the dialogue between East and West on the art of calligraphy in its traditional and cultural development. The article considers recent studies of modern rethinking of values and the art traditions of the past, present and future, also of a significant impact of modern individual experience, on perception of the world and people's behaviour.*

The article suggests several modern methods of studying calligraphy, its development and traditions in different cultures, and how it could help to resolve current sequence of dysgraphia problems; methods which also could create specific calligraphy skills of students and organize their personality, which depends on many factors such as the degree of involvement in the cultural development of the country, on its ability to retain, supply and properly orientate oneself through the world's cultural diversity of historically created traditions. With the help of an example of interaction and cooperation between cultures which are based on the features of distinctive approaches, taking into consideration the inherent historical development, a dynamic image of modern life, a partial modification of the traditional value systems and the appearance of new ones, the author considers the main aspect of the cultural dialogue between East and West about approaches to calligraphy – are these harmonically balanced methods of new trends and tendencies of art into the existing system which has been already developed.

Thus, the article is an updated search for new understandings of cultural reality, causing the formation of the personality of each person.

Key words: *calligraphy, traditions, culture, cultural reality, cultural traditions, art, writing, dialogue of cultures, East, West, challenge.*

References:

1. Voevoda E.V. *Istoriia organizatsii professional'noi iazykovoii podgotovki spetsialistov-mezhdunarodnikov: ot Kievskoi Rusi k Rossiiskoi imperii* [History of the organization of professional language training, foreign affairs experts from Kievan Rus to the Russian Empire]. Moscow, MGOU. 2010. 154 s. (in Russian).
2. Torkunov A.V. *Defitsit demokratii i mezhdunarodnoe sotrudnichestvo* [The deficit of democracy and international cooperation]. *Mezhdunarodnye protsessy*. 2009. B. 7. №. 3. (in Russian)
3. Kesisoglu N.V. *Semiotika pis'mennosti v razvitii doktriny dolgozhitel'stva Drevnego Kitaia* [Semiotics of writing in the development of the doctrine of the longevity of ancient China]. *Analitika kul'turologii*. 2007. no. 8. (in Russian).
4. Likholetova O.R. *Ieroglificheskie propisi k uchebniku L. T. Nechaevoi. Iaponskii iazyk dlia nachinaishchikh* [Hieroglyphic samples of writing to the textbook of L. T. Nechaeva. Japanese for Beginners]. Moscow, Moskovskii litsei. 2011. P. 43. (in Russian).

5. Iartseva V. N., Arutiunova N. D. (red.). *Bol'shoi entsiklopedicheskii slovar': Iazykoznanie* [Great Encyclopedic Dictionary: Linguistics], Bol'shaia Rossiiskaia entsiklopediia. 1998. 685 s. (in Russian).
6. Claude Mediavilla, Alan Marshall, Mark Van Stone, Gerard Xuriguera, and Donald Jackson. *Calligraphy: From Calligraphy to Abstract Painting*. (Wommelgem, Belgium: Scirpus Publications.1996. 336 p.
7. Hayes, John; Flower, Linda; Schriver, Karen; Stratman, James; Carey, Linda (1987) Cognitive processes in revision. In Sheldon Rosenberg (ed.) *Advances in applied psycholinguistics: Vol.II: reading, writing and language processing*. Cambridge: Cambridge University Press. 176 p.
8. Chobit'ko P.P. *Kalligrafiia dolzhna byt' obiazatel'nym urokom v shkole* (Calligraphy lessons should be compulsory in schools). *Obshchestvennyi kontrol':elektronnyi zhurnal* [Public control], 07.06.2012. Available at:<http://ok-inform.ru/obshchestvo/obrazovanie/69-pjotr-chobitko-kalligrafiya-dolzhna-byt-obyazatel'nym-urokom-v-shkole.html> (Accessed 19 February 2016)
9. Prezidentskaia biblioteka im. B.N. El'tsina [Boris Yeltsin's Presidential Library]. *Petrom I utverzhdena novaia azbuka* (Peter the 1st approved a new alphabet). Available at: <http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=420> (Accessed 19 February 2016)
10. *Mezhdunarodnaia vystavka kalligrafii 2015* [International Exhibition of Calligraphy 2015]. Available at:<http://calligraphy-expo.com/rus/about/Exhibition/Moscow2015.aspx> (Accessed 01 March 2016)
11. Al'barasin Khaime. *Kalligrafiia: napisannoe iskusstvo ili iskusnoe napisanie* [Calligraphy: the art of writing or skilful writing]. Kh. Al'barasin. *Mezhdunarodnaia vystavka kalligrafii* Available at:http://calligraphy-expo.com/rus/Personalities/Participants/Jaime_de_Albaracin/Article.aspx?ItemID=9 (Accessed 01 March 2016)
12. *Finliandii shkol'nikov vmesto pis'ma nauchat upravliat'sia s klaviaturoi* [Pupils in Finland will study the keyboard instead of handwriting]. Available at:<http://calligraphy-expo.com/rus/about/News.aspx?ItemID=2240> (Accessed 10 March 2016)

About the Author:

Elena M. Kulanina – Ph.D student, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO).
E-mail: elena.kulanina@gmail.com.