

Происхождение письменности: протописьмо

Протописьмо — это системы графических символов, посредством которых передавались различные идеи и сообщения. Это пока не совсем письменность: протописьмо не опиралось на алфавит и не обладало системностью. Однако для понимания того, как формировалась коммуникация, как с помощью графических символов передавалась та или иная мысль, протописьмо очень интересно. Существует множество форм, которые в той или иной степени можно отнести к протописьму. Остановимся на трех ключевых.

Древнее изображение бизона в пещере Альтамира (Кантабрия, Испания). Контур рисунка создан марганцевой черной краской, а внутренняя часть окрашена охрой и красными красками, смешанными с клейкими веществами, такими как животный жир.

НАСКАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

Уже во время последнего ледникового периода люди начали создавать изображения с целью передавать ту или иную информацию. Глядя на те первые изображения, которые люди оставляли главным образом на стенах пещер, мы можем зафиксировать момент, когда наших предков охватила жажда коммуникации. И хотя в большинстве своем эти сообщения требуют расшифровки, смысл многих сводится к фразам вроде «я делаю что-то», например «я охочусь на бизона». Великолепную коллекцию таких наскальных надписей можно наблюдать в пещере Альтамира (Испания). Изображения в возрасте 20 000 лет, относящиеся к эпохе Верхнего палеолита, были найдены в 1868 году. Так как у исследователей не было единого мнения по поводу того, можно ли эти знаки уже называть письмом или еще нет, было принято решение именовать их протописьменами.

ГЛИНЯНЫЕ БУЛЛЫ

Древняя Месопотамия, возникшая около пяти тысячелетий назад, считается колыбелью человеческой цивилизации. Именно здесь, по обе стороны реки Тигр и, по сути, в двух госу-

дарствах — Шумере, располагавшемся между реками Тигр и Евфрат, и Эламе на восточном берегу Тигра — были изобретены колесо и гончарный круг, зародились земледелие и животноводство.

Для передачи информации в Древней Месопотамии использовались полые глиняные шарики (камни), получившие название «буллы». Каждая булла представляла собой контейнер, в котором размещались жетоны различной формы. Форма жетонов зависела от их коммерческой ценности. Всего было три варианта форм: сферическая, конусообразная и цилиндрическая. Каждая служила для подсчета благосостояния: активов, земли или скота. В нужный момент буллу разрешалось разбить и подсчитать накопленное. Со временем система становилась сложнее, на стенах глиняных сосудов стали появляться надписи. Сейчас мы назвали бы их логограммами (от греч. *logos* «знание» и *graphos* «письмо»). Логография — система, основанная на знаках или символах, схематически представляющих количество (а иногда и качество) того или иного предмета. Например, шумеры изображали на буллах голову быка треугольной формы. И чем больше таких треугольников было выцарапано на глине, тем больше животных «активов» было у владельца буллы.

ПЕРВЫЕ ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Со временем люди придумали более практичное решение. Они пришли к выводу, что глиняный шар-буллу удобнее просто раздавить, сделав плоским, а на обеих сторонах получившейся таблички делать записи. Записывали на этой новой основе преимущественно условия договоров: «что, сколько, кто и когда». Так как записи содержали главным образом цифры и символы, это пока не были письма, скорее пиктограммы. Следует заметить, что жители Месопотамии обратились к глине случайно. Во-первых, в регионе ее было много (в отличие, например, от дерева и камня). Во-вторых, глина отличалась пластичностью: на ней было легко писать, делать пометки и исправления в случае ошибок. При этом после обжига надписи было невозможно стереть.

Позже логографические изображения, используемые для оформления договоров, упростились и стали более абстрактными. Так появилась клинопись.

Иллюстрация, демонстрирующая буллу и ее содержимое. А также несколько сплюснутых булл в форме табличек с надписями-логограммами, фиксирующими детали торговой сделки.

МЕСОПОТАМИЯ. ПИСЬМЕННОСТЬ ШУМЕРОВ

В городе Урук, расположенном на берегу реки Евфрат, проживало около 40 000 человек. Этот город прошел путь от столицы Шумерского царства, которая контролировала значительную часть Месопотамии, до первой великой державы в истории. Принято считать, что именно в Уруке четыре тысячелетия назад и возникла письменность. По времени это совпало с моментом активного развития городов. Первые шумерские письмены, относящиеся к 3300 году до н. э., представляли собой то, что сегодня мы назвали бы бухгалтерскими документами, контрактами и инвентарными записями. По сути, письменность родилась из необходимости фиксировать этапы и результаты торговли.

КЛИНОПИСЬ

Первые надписи на глиняных табличках представляли собой схемы-пиктограммы. Но с годами они эволюционировали, став более абстрактными, и к 2500 году до н. э. превратились в клинопись. Первая клинопись наносилась на таблички в виде вертикальных столбцов.

Надписи из Ганджنامه, Персеполя, Иран. Испанский посол в Персии Гарсиа Сильва Фигероа обнаружил в 1618 году в руинах Персеполя близ Шираза тип письменности, неизвестный до тех пор на Западе. Надписи, обнаруженные Гарсией Сильвой, были геометрическими, состоящими из треугольничков, и унифицированными. Долгое время их считали разновидностью орнаментального искусства. Надписи Ганджанама были выгравированы на граните и разделены на две части: правая была сделана по заказу Дария I; а левая — Ксеркса. Обе были созданы в IV веке до н. э. Именно эти надписи стали ключом к расшифровке искусства клинописи. Фотография Мэри Лусмор.

В качестве инструмента использовали тонкую тростниковую палочку — стилос. В болотистых землях Месопотамии тростника, как и глины, было в изобилии. Один из кончиков стилоса заостряли — затачивали под углом 45 градусов. Таким образом, когда острие погружалось в мягкую глину, оставался след в виде треугольничка — клинышка (само слово «клинопись» происходит от лат. *cuneus* «клинообразный»). После того как надпись была закончена, глиняные таблички с отпечатками обжигались либо, при наличии ошибок, повторно перерабатывались: сделать это нужно было до того, как табличка высохнет.

Самые большие таблички содержали одиннадцать колонок и имели площадь около 929 см². Одна из сторон таблички была гладкой, а другая — выпуклой. Такая форма была необходима, чтобы предотвратить стирание написанного при повороте таблички и давлении при записи на другой ее стороне. Позднее, помимо глины, для письма стали использовать и другие материалы: камень, глиняные горшки, покрытые воском панели. Клинопись позже была перенята вавилонянами, эламитами, хеттами, ассирийцами и аккадцами. Везде, где использовался шумерский язык, клинопись была основным способом письменного общения.

Клинопись под увеличением. Британский музей, Лондон. Фотография Яна ван дер Краббена.

ЕГИПЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Географически мы можем разграничить Древний Египет по руслу Нила. Вокруг этой реки располагались три ключевые для египетской цивилизации области: долина Нила, его дельта и Фаюм. Кроме того, к Египту относились Нубия, Палестина, Сирия, а также самые отдаленные острова: Крит и Кипр. Египетская цивилизация развивалась более 3 000 лет. Ее формирование началось с объединения нескольких городов в долине Нила около 3150 года до н. э. и закончилось в 31 году до н. э., когда Римская империя завоевала и поглотила Египет. Что касается египетской письменности, то она была двух типов: иератического и демотического.

ЕГИПЕТСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ

Единого мнения о происхождении египетских иероглифов нет. Подобно тому как это произошло с клинописью, египетские иероглифы, вероятнее всего, появились внезапно примерно в 3150 году до н. э. Нельзя

Миннахт (деталь). Рельеф на известняке. 1323 г. до н. э. 1,48 × 0,89 × 55 м). Лувр, Париж (Франция).

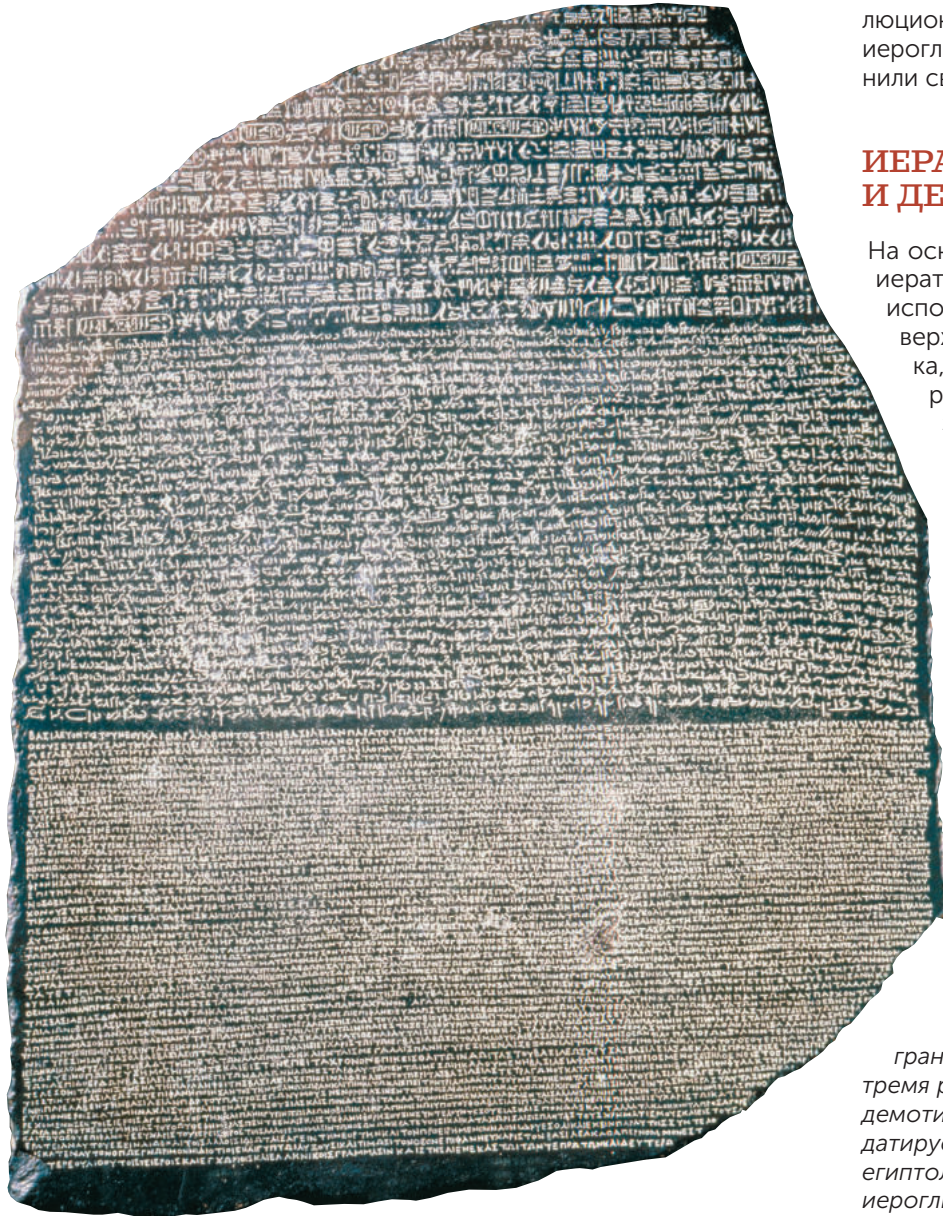
исключать шумерское влияние, хотя однозначных подтверждений этому нет, поскольку существуют глубокие различия между египетскими иероглифами и клинописными пиктограммами. В то время как клинопись эволюционировала в сторону абстрактных угловатых форм, иероглифы на протяжении всей своей истории сохранили свою образную красоту и визуальную сложность.

ИЕРАТИЧЕСКОЕ И ДЕМОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

На основе иероглифов была создана так называемая иератика. При работе с иератическими письменами использовали кисть, перо и чернила. Основными поверхностями для таких надписей служили керамика, дерево, кожа или ткань, но чаще всего папирус. Иератическое письмо использовалось для записи административных актов, научных, литературных и религиозных текстов. Первоначально записи оставляли вертикальным способом, но со временем стало понятно, что в горизонтальном виде они воспринимаются легче. Важной датой для иератического письма является 1000 год до н. э. В рукописях, датированных этим годом, данный тип коммуникации именуется письмом. Само слово *hieratikos* — греческого происхождения и буквально означает «железный», «священный».

Название «демотическое письмо» происходит от греческого слова *demotikós* (или, что проще и популярнее, — от слова *demos* «люди»). Изобретенное греками, демотическое письмо появилось в Египте после 650 года до н. э. и использовалось для повседневных документов. По сути, это было доступное «народное» письмо. Именно демотической является одна

Розеттский камень. Британский музей, Лондон (Великобритания). Плита из черного гранита (118 × 72 × 527 см) содержит надписи тремя разными шрифтами: египетскими иероглифами, демотическим письмом и греческим. Розеттский камень, датированный II веком до н. э., позволил французскому египтологу Жану-Франсуа Шампольону расшифровать иероглифическое письмо.

из надписей, нанесенных на так называемый Розеттский камень, датированный II веком до н. э. В 1799 году капитан Пьер-Франсуа Бушар доставил в Каирский институт тяжелую плиту из черного гранита, которую он нашел, исследуя уровень перепада высот недалеко от Александрии. В Каире его исследовали ученые из экспедиции Наполео-

Сидящий писец. Музей Лувра, Париж (Франция). Эта известная статуэтка напоминает нам о служащих, владевших письмом. Благодаря их работе сегодня нам известны многие экономические, исторические, социальные и другие факты, с помощью которых историки могут восстанавливать образ жизни древней цивилизации.

ЕГИПЕТСКИЕ ПИСЦЫ

Трудность изображения иероглифов, а также высокий уровень неграмотности (считается, что только 1 % населения Древнего Египта умел читать и писать) означали, что письмом владел только очень ограниченный круг элиты, обладавший навыком чтения и письма. Это был очень завидный статус, поскольку письменность даровала бессмертие через то, что было с ее помощью зафиксировано. Неудивительно, что должность писца была чрезвычайно соблазнительной, но получить ее могли лишь избранные.

Обучение на писца, которое включало в себя освоение многочисленных иероглифов, длилось около 12 лет. Основными методиками обучения были техники повторения: письмо под диктовку и бесконечное переписывание великих текстов классического периода. Каждый папирус заканчивался такими словами: «Профессия писца — царственная. Навык письма и свитки папируса приносят писцу благополучие и богатство»; «Человек погибнет, его тело обратится в прах (...), но с помощью книги память о нем будет передаваться из уст в уста» (Папирус Честера Битти IV).

на Бонапарта. Однако расшифровать иероглифы удалось лишь в 1822 году благодаря Жану-Франсуа Шампольону. Основным методом расшифровки стало сравнение особенностей картушей. Этот обязательный для иератического письма элемент представлял собой продолговатый закругленный контур (овал), внутри которого записывались имена фараонов. Разгадке особенностей этого типа письменности способствовал также тот факт, что на Розеттском камне разными способами был высечен один и тот же текст: указ царя Птолемея V от 196 года. Текст был создан с помощью иероглифов (письмена богов), демотического и греческого письма (последние два способа считались «народными»).

НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМА В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Египетские иероглифы читались как справа налево, так и наоборот. Специальные признаки помогали опытному читателю выбирать нужный способ чтения. Например, если все изображения в иероглифах (людей, животных и т. д.) были обращены вправо, то это означало, что читать строку нужно справа налево. У египетских писцов была большая склонность к симметрии, поэтому одну и ту же запись они могли составлять из строк, предполагающих чтение справа налево, и строк, которые необходимо было читать слева направо.

Фрагмент «Книги снов» из Дейр-эль-Медины (Египет), периода XIX династии, около 1275 года до н. э. Британский музей, Лондон (Великобритания). В книге представлены различные виды снов и их толкования. Если сон был плохим, текст толкования писали красными чернилами. Данный фрагмент создан демотическим шрифтом на папирусе, по пиктограмме можно судить о направлении чтения.

Китайское письмо

Несмотря на значительные изменения на протяжении веков, именно китайская письменность сохранила максимальную приближенность к своему оригинальному историческому виду вплоть до наших дней. В связи с Китаем чаще всего вспоминают о каллиграфии, но, строго говоря, следует упомянуть о нескольких стилях письма, каждый из которых имеет свой формат и свое социальное предназначение. Для китайцев каллиграфия — очень уважаемое искусство, которое ставится в один ряд с живописью. А хорошая каллиграфия — неизменный источник восхищения и статусное занятие для всех, кто ее практикует.

ЭВОЛЮЦИЯ

Из сохранившихся до наших дней вариантов письменности китайская — самая древняя. Самыми ранними обнаруженными примерами являются знаки Цзягувэнь времен династии Шан. Так называемые «кости оракула», они были выгравированы на костях и панцирях черепах и датируются XIV веком до н. э. Из 4500 знаков Цзягувэнь, обнаруженных на сегодня, идентифицированы пока только около тысячи. Но по ним уже можно судить об эволюции, которую проработала данная письменность. За три тысячелетия количество китайских иероглифов в различных стилях письма постепенно увеличилось с 4500 знаков при династии Шан до 10 000 знаков при династии Цинь (221–206 гг. до н. э.). К XII веку их число достигло 23 000. А к XVIII веку — почти 49 000. В настоящее время насчитывается около 55 000 знаков, из которых активно используются лишь 3000.

Пытаясь искоренить высокий уровень неграмотности в Китае (80 % в 1949 году), правительство Китайской Народной Республики выпустило специальную

Кость оракула (XIV век до н. э.) с изображениями знаков Цзягувэнь, древнейшего китайского письма. Материал носителя: черепаховый панцирь.

инструкцию, согласно которой письменные знаки сокращались до 515 синтезированных символов. Эта мера принесла свои плоды: по данным ЮНЕСКО, к 1995 году уровень грамотности в стране повысился до 81 %.

В материковом Китае, где традиционная письменность известна главным образом только специалистам, реформе приняли спокойно. А вот в других китайских провинциях, например на Тайване и в некоторых других краях, ее подвергли резкой критике как разрушающую такую важную часть китайской культуры, как письменность.

ФОРМА КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ

Китайские иероглифы можно разделить на:

1. Простые фигуры, которые могут представлять собой: а) стилизованные изображения предметов без указания на произношение; б) символы.
2. Составные фигуры или группы из нескольких знаков. Среди них выделяют: а) логические совокупности, или агломерации, нескольких знаков, значения которых сочетаются, но не дают указаний на их прочтение; б) фонические композиции — объединения двух графических элементов, в которых первый отвечает за значение, а второй обозначает произношение.

Живопись и каллиграфия Ситао (1641–1720). Ситао был великим теоретиком китайской живописи. Известность ему принесла созданная им концепция «единого мазка кисти», широко используемая и сегодня. Самой важной теоретической работой Ситао стало «Руководство по живописи», содержащее в том числе и его собственные каллиграфические работы.

Идеограмма китайской каллиграфии, выполненная кистью, — традиционный и художественный способ письма. В верхней части таблички представлена красная печать, равнозначная подписи автора или владельца документа. Печать, в свою очередь, также представляет собой каллиграфию, но выполненную в более синтетическом стиле. В китайской культуре каллиграфия имеет высокую художественную ценность, а занятие ею считается почетным.

ПРАВОПИСАНИЕ В КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

Краткий свод правил, которые необходимо учитывать при создании каждого иероглифа: 1) Поскольку направление письма в китайской каллиграфии вертикальное, то иероглифы начинают писать сверху вниз, сначала верхние штрихи, а затем все остальные. Нижние горизонтальные штрихи наносятся последними. 2) Сначала рисуются центральные штрихи, затем боковые, причем слева направо. 3) Если есть штрихи, которые опоясывают другие, то сначала пишутся внутренние, а затем внешние. 4) Первыми пишутся горизонтальные штрихи, которые пересекаются другими вертикальными штрихами. 5) Когда две изогнутые линии пересекаются в форме буквы X, необходимо сначала написать правую линию, а затем левую. 6) Последними создаются самые короткие и мелкие штрихи.

二 一 二

Принцип написания некоторых китайских иероглифов. В первом столбце показаны полные иероглифы, в остальных — различные этапы их написания в правильном порядке.

女 丿 女 女

中 丨 丨 丨 中

雨 一 冂 冂 雨 雨 雨 雨

馬 一 厂 厂 厶 厶 馬 馬 馬 馬

ЗНАЧЕНИЕ ИЕРОГЛИФОВ В КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

За тысячи лет китайское письмо, первоначально основанное на идеограммах, эволюционировало до полноценной письменности, которая имеет множество разновидностей. В табличке представлены несколько простых записей, созданных в стиле Циньвэнь, типичном для династии Цинь (221–206 гг. до н. э.), и современные стандартные символы. При внимательном рассмотрении можно заметить, как возникали образы. Например, в символе человека легко считывается человеческая фигура, знак тюрьмы — не что иное, как фигура человека, запертого в ящике, а за образом быка скрывается значок, напоминающий рога животного. Древнее письмо до сих пор применяется для создания печатей, используемых в китайской культуре в качестве подписи или знака владения документом. При этом все стили китайского письма очень интересны для практики каллиграфии.

Значение символа	Написание Циньвэнь	Написание в наши дни
Солнце		
Гора		
Бык		
Человек		
Тюрьма		

ПОРЯДОК ПИСЬМА

Необходимо понимать общий смысл написания китайских иероглифов. Они пишутся вертикальными линиями, справа налево. Всего в китайской письменности восемь основных линий, и порядок их нанесения является основополагающим при освоении каллиграфии. Вот эти линии: 1) крюк; 2) горизонтальная слева направо; 3) вертикальная сверху вниз; 4) крюк, загнутый вверх; 5) точка справа; 6) откидная сверху вниз и справа влево; 7) короткие штрихи; 8) откидная сверху вниз и слева направо.

МАТЕРИАЛЫ

Для занятий китайской каллиграфией нам понадобится минимум материалов, так называемые «четыре сокровища рабочего стола»: рисовая бумага, китайские кисти (би), китайские чернила (суми) и каменная чернильница (судзури); а также основные инструкции перед написанием. Планировка рабочего места также очень важна. Все принадлежности должны находиться под рукой, разложите их на очень устойчивом столе на удобном для вас расстоянии, но достаточно далеко от бумаги, чтобы не испачкать ее. Поскольку рисовая бумага очень тонкая и чернила часто просачиваются сквозь нее, во избежание загрязнения поверхности стола и получения большей плотности штриха желательно подложить под бумагу кусок черного фетра.

Четыре сокровища китайского каллиграфа: чернила, кисти, чернильница и бумага.

Организация рабочего пространства для занятия китайской каллиграфией.

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

Положение тела также имеет большое значение. Китайскую каллиграфию принято практиковать, сидя на корточках, таким образом, чтобы ягодицы были приближены к земле и лежали на ступнях. Спина должна быть совершенно прямой и ровной, но при этом расслабленной. Стол находится достаточно низко, ниже пупка. Если найти низкий стол сложно или поза на корточках вызывает слишком большой дискомфорт, можно работать и на стуле. Для этого нужно сесть на край стула так, чтобы ягодицы занимали только половину сидения. Ступни при этом должны располагаться под стулом, не выходя за линию колен. Расстояние между ступнями небольшое, примерно в один кулак, но между пятками оно больше, чем между пальцами ног: это позволит лучше контролировать силу штриха.

Китайская каллиграфия — это медитация, она требует работы с дыханием и большого спокойствия, поэтому работать с ней важно в удобном, тихом и хорошо освещенном помещении. Для формирования правильного дыхания используются специальные упражнения. Многим помогает музыка. Оптимальным музыкальным сопровождением для каллиграфии являются песнопения монахов. В них много повторений, что, в свою очередь, позволяет лучше контролировать дыхание.

Такие практичные коврики китайские каллиграфы используют как для раскладывания письменных принадлежностей на столах, так и для переноски предметов. Важно, однако, соблюдать аккуратность и не хранить в ковриках влажные кисти.

Положение тела при занятиях каллиграфией очень важно. В положении сидя, более привычном для западного человека, спина должна быть совершенно прямой и ровной, но при этом расслабленной. Ягодицы занимают только половину стула, ступни располагаются за коленями и полностью стоят на полу. Расстояние между пятками примерно равно кулаку, пальцы ступней разведены в стороны, расстояние между ними шире, чем между пятками, для обеспечения устойчивости.

Арабское письмо

Арабская письменность — одна из самых универсальных в мире, а поскольку она является священной для исламской религии, ее историческое значение трудно переоценить. Поскольку графическое изображение Аллаха осуждается Кораном, каллиграфия — это, по сути, единственный в данной культуре способ вести легальный разговор о нем. Кроме того, это важный инструмент для распространения ислама за пределы региона-носителя. Арабский алфавит является консонантным¹ и берет свое начало в персидском, арамейском и набатейском письме.

¹ Относящийся к согласным звукам.

Рукопись Корана из Аль-Андалуса. Более толстые штрихи в центре страницы выполнены в кувфическом стиле. XII век.

ЗНАЧЕНИЕ АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

В мусульманском мире каллиграфия присутствует во всех сферах повседневной жизни, являясь инструментом передачи исламской веры. Сильнее всего это проявлено в архитектуре. Самые важные для арабской культуры здания, такие как великие мечети или дворцы, например Альгамбра в Гранаде, буквально испещрены каллиграфическими орнаментами. Обычно это священные стихи, цитаты из Корана или, как в Гранаде, изысканный герб правящих там Насридов и расположенный там же девиз этой династии: «Нет победителя, кроме Аллаха». Написанные каллиграфическим способом стихи и цитаты размещаются на стенах, а также обрамляют окна и двери.

В арабском языке также существует традиция каллиграмм — так называемых фигурных стихов. Каллиграммы представляют собой состоящие из слов и фраз образные изображения, например, птица. Причем в случае с каллиграммами эти изображения не за-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Арабская каллиграфия представляет собой синтез нескольких различных эволюций персидского, арамейского и набатейского письма. Сегодняшняя каллиграфия происходит от каллиграфии насталик, которая зародилась в Персии в конце XIV века и была создана писцом Миром Али Табризи.

Страница одного из 52 посланий «Братьев чистоты» из Басры (Ирак) с изображениями и арабской каллиграфией XII века.

Фрагмент надписи на арабском языке на металлизированной керамике из Персии. Начало XIV века. Фонд Галуста Гюльбенкяна (Лиссабон, Португалия).

Чаша персидского происхождения с арабской каллиграфической надписью. Конец XII века. Фонд Галуста Гюльбенкяна (Лиссабон, Португалия).

Деталь арки в Альгамбре, полностью украшенная каллиграфией (Гранада, Испания).

Басмала, или каллиграфическая композиция, созданная шейхом Азизом ар-Руфаем. Чаще всего басмалы встречаются в Коране, но они получили широкое распространение в декоративных целях, как в случае с этой каллиграфической композицией в форме груши.

прещаются Кораном (ислам не допускает изображения реально существующих животных. — Прим. ред.). Каллиграммы могут располагаться как на текстильных изделиях, например коврах и гобеленах, так и на керамических панно или как украшение повседневной утвари — стаканов, кувшинов, тарелок и т. д.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Традиционными инструментами арабской каллиграфии являются тростниковая палочка — калям, или перо, с наклонным срезом влево. В качестве поверхностей, как и в Египте, традиционно использовались папирус и пергамент. Но с тех пор как арабы получили доступ к рецептуре китайской бумаги, этот материал вытеснил остальные носители, т. к. оказался более дешевым и простым в изготовлении.

Тростниковые калямы.

Работа Мунире Зарнегар, использующей арабский язык в качестве элемента в дизайне современного плаката.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Важными формальными характеристиками арабской каллиграфии является написание справа налево, курсивом и связками. В арабском письме не используются заглавные буквы, только строчные. Другой важной особенностью является алфавит, состоящий из 28 согласных и не содержащий ни единой гласной.

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ

Как и другие виды письменности, арабская пережила значительную эволюцию, когда внутри нее развивались и претерпевали изменения различные стили. Вкратце опишем основные из них.

Куфическое письмо

Один из самых старинных стилей арабского письма, для которого характерны геометрические формы. Изогнутые линии в этом стиле переходят в прямые, с ярко выражен-

Каллиграфия Невита Дильмена, созданная на основе классического произведения. Основной прием, использованный при ее написании, — повторение. В ней восемь раз повторяется буква «каф» и шестнадцать — буква «алиф».

Каллиграфия, написанная на фарси (персидском) в современном куфическом стиле каллиграфом Стюартом Дж. Томасом. Текст говорит: «В мир, а не из мира».

ными углами. Образцы этого стиля зачастую встречаются в памятниках архитектуры. Окна, двери, мозаика и плитка часто оформляются с помощью куфического письма.

Насх

Наиболее распространенный стиль, основной для современной арабской письменности. По форме это курсив, заимствованный из древнего доисламского письма. Изначально его использовали для быстрого создания рукописей, отсюда его относительная простота и удобство. Сегодня он применяется как в печатной литературе, так и как шрифт на компьютерной клавиатуре.

Арабское письмо в стиле насх в настоящее время активно используется в средствах массовой информации. Однако с его помощью можно также выполнять упражнения по каллиграфии. Так, мастер Стюарт Дж. Томас создал работу на основе слова «эшк», которое означает «любовь» или «желание». Оно выполнено в форме круга, образуя мандалу.

Рук`а

Этот стиль вырос из стиля насх и является еще более распространенным и простым. Активнее всего используется в странах Магриба (западная часть арабского мира). Для него требуется даже меньше места, чем для насха, письмо более сжатое, буквы и слова могут частично перекрывать друг друга.

Тулут

Письмо, корни которого также стоит искать в стиле насх. В отличие от рук`а, тулут больше подходит для украшения, поэтому отличается большей гармонией и эстетикой. В зависимости от того, что именно используется в качестве поверхности для написания, буквы в тулуте удлиняются или укорачиваются. При этом свободные участки заполняются диакритическими знаками или просто орнаментом для получения высокого художественного уровня.

Дивани

Этот стиль, изобретенный каллиграфом Хусамом Руми, представляет собой еще более барочную и орнаментальную каллиграфию, чем стиль тулут. Горизонтальные штрихи в нем еще более удлинены, а расстояния между буквами, наоборот, уменьшены. Благодаря этому приему создаются интересные контрасты в кернинге¹ между плотной и более размашистой каллиграфией. Самый естественный способ работы в этом стиле — писать, не отрывая руки от бумаги, без пауз, придавая таким образом письму динамику живого движения.

КАК РАБОТАТЬ В СТИЛЕ АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

Как и другие виды каллиграфии, арабская требует грамотной подготовки рабочего места. Принадлежности следует расположить справа от бумаги. Помните, что по-арабски пишут справа налево, поэтому левую часть рабочей поверхности лучше оставить свободной. Для письма можно использовать классические инструменты, такие как тростниковая палочка — калям. В ход может идти и кисть: китайские мусульмане, например, традиционно работали именно ей. В настоящее время каллиграфы активно используют и более современные инструменты: например, металлические перья или шариковые ручки в форме кисточки.

Если вы планируете работать перьевой ручкой или металлическим пером, убедитесь, что кончик инструмента направлен влево. Китайскую кисть необходимо держать вертикально, направляя кончик перпендикулярно бумаге, удерживая расстояние между кистью и бумагой на уровне 4 см. Держать инструмент следует между большим, средним и указательным пальцами, слегка скруглив кисть руки. Учтявая то, что арабская письменность очень подвижна и имеет характерные органические природные формы, при выборе бумаги следует избегать грубых ее разновидностей с большим количеством ше-

¹ Изменение интервала между двумя определенными символами в зависимости от их размера и формы.

سَابِعُ مَعَالِمِ حَضْرَتِ رَسُولِهِ

Арабская каллиграфия, выполненная в стиле тулут Мехмедом Иззетом Эфенди (1841–1904).

Каллиграфия, созданная на фарси Стюартом Дж. Томасом в стиле дивани. Работа отличается высоким качеством стилизации и композиционной гармонией, основанной на игре с кернингом. В тексте говорится: «Хорошие мысли, хорошая речь, хорошие действия».

رَبِّ لَبِيبٌ وَلَا تَعْسِرُ رَبِّ تَمْرًا بِالْجَبْرِ وَبِرِّ

Арабская каллиграфия, выполненная в стиле тулут Мехмедом Иззетом Эфенди (1841–1904). Особенность работы — барочный стиль с многочисленными диакритическими знаками и орнаментами.

Каллиграфическая композиция из подписей восьми главных османских султанов, известная как тугра. Символизирует королевскую власть империи. В качестве отдельного направления тугра активно развивается с XVI века. Данный рисунок создан Михой Л. Ризером и гласит: «Махмуд Хан, сын Абдулхамиды, вечный победитель».

أَنَا الَّذِي خَلَقْتُ الْأَعْمَى لِلْأَبْي

Работа Керальта Анту, выполненная в стиле насх гуашью и яичным желтком на черной бумаге энгр. Использование яйца, смешанного с гуашью, создает на черной поверхности блестящий и рельефный эффект.

роховатостей: она препятствует созданию скользящего эффекта. Идеальный вариант — атласная бумага.

СТИЛЬ НАСТАЛИК

Современный стиль насталик происходит от насталика, зародившегося в Персии в конце XIV века и созданного писцом по имени Мир Али Табризи. Из-за чрезмерной сложности этой каллиграфии она практически не используется на компьютерной клавиатуре.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Происхождение письменности: протописьмо	6
Наскальные символы	6
Глиняные буллы	6
Первые глиняные таблички	6
Месопотамия. Письменность шумеров	7
Клинопись	7
Египетская цивилизация	8
Египетские иероглифы	8
Иератическое и демотическое письмо	8
Направление письма в Древнем Египте	9

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НЕЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Китайское письмо	10
Эволюция	10
Форма китайских иероглифов	10
Порядок письма	11
Материалы	12
Положение тела	13
Арабское письмо	14
Значение арабской каллиграфии	14
Письменные принадлежности	15
Основные характеристики арабского языка	16
Основные стили	16
Как работать в стиле арабской каллиграфии	17
Стиль насталик	17
Письмо на иврите	18
Происхождение	18
Индийское письмо: санскрит	20
Происхождение	20
Модель: санскрит	20
Кириллическое письмо	22
Происхождение	22
Эволюция	23

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Первые приспособления для каллиграфии	24
Сухое письмо	24
Письмо чернилами	25
Первые письменные принадлежности	25
Современные инструменты	25
Калям	26
Сделать калям своими руками	27
Типы перьев	28
Птичье перо	28
Подготовка пера к работе	28
Металлические перья	30
Металлическое перо и его происхождение	30
Современные перья	30
Типы металлических перьев	31
Перьевая ручка	32
Перьевые ручки для каллиграфии	32
Автоматические ручки	32
Колапен	32
Как сделать колапен своими руками	34
Кисть	36
Качество кисти и особенности ее использования	36
Кисти для акварели	36
Щетки	37
Кисти с наконечником из резины	37
Восточные кисти	38
Другие инструменты для каллиграфии	39
Рейсфедер	39
Спреи и маркеры	42
Каллиграффити	42
Маркеры	42
Спреи и аэрозоли	42
Чернила	44
Базовые материалы: пигменты	44
Происхождение чернил	44
Железистые, или железо-галловые, чернила	45
Современные чернила	45
Краски и другие материалы для каллиграфии	46
Акварель	46
Гуашь	47
Акрил	48
Гуммиарабик	48
Лаки	48
Латекс	49
Сусальное золото	49

Популярные виды бумаги и основы для каллиграфии	50
Происхождение бумаги	50
Производство бумаги	50
Выбор бумаги для каллиграфии	51
Картон	52
Холст	52
Древесина	53
Старинные типы поверхности	54
Глина	54
Камень	54
Папирус	54
Пергамент	54

ТЕХНИКА И ПРАКТИКА

Необходимые основы для практики каллиграфии	56
Морфология	56
Анатомия буквы	56
Угол письма	57
Дукт	58
Модуль	59
Подготовка рабочего стола	60
Основные материалы	61
Как вставить перо в держатель	61
Как правильно держать перо	61
Ритм	62
Кернинг: расстояние между буквами	62
Подготовительные упражнения	63
Композиция в каллиграфии	64
Форматы основ для письма	64
Золотое сечение	64
Геометрический метод	65
Расчетный метод	65
Пропорция страницы	65
Формы композиции	65
Сетка для каллиграфии	66
Упражнение по современной композиции	68

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

Происхождение алфавита	70
Финикийская письменность	70
Классический греческий алфавит	70
Этрусский алфавит	72

Римский, или латинский, алфавит	72
Лапидарное капитальное письмо	72
Надписи на памятниках	72
Повседневное письмо	73
Элегантный лапидарный шрифт и рустик	74
Элегантный, или квадратный, лапидарный шрифт	74
Инструменты и основа	74
Лапидарный стиль рустик	75
Римский унциал	76
Основные черты	76
Процесс письма	76
Унциал IV века	76
Ирландский полуунциал	82
Стиль письма	82
Каролингское письмо	86
Происхождение и распространение	86
Характеристики стиля	87
Поздний каролингский алфавит X века	87
Готическое письмо	90
Эволюция общества	90
Эволюция письма	90
Разновидности готического стиля	90
Готическая фактура	91
Готическая текстура XIV века	91
Образец письма с заглавными буквами в готической текстуре XIV века	95
Готическая текстура XV века	99
Готическая фрактура XVI века	102
Ренессанс: гуманистическое письмо	106
Рождение гуманистического письма	106
Эволюция стиля	107
Характеристики гуманистического письма	107
Канцелярское, или итальянское, письмо	108
Появление канцелярского стиля	108
Распространение	108
Характеристики канцелярского письма	109
Английский курсив, или <i>копперплейт</i>	110
Происхождение стиля	110
Характеристики <i>копперплейта</i>	111
Современная каллиграфия	112
Жестовая каллиграфия	112
Каллиграфия и дизайн	114
Каллиграфити	115
Галерея каллиграфов	116

ПОШАГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Создание каллиграфического логотипа	122	Материалы и инструменты	128
Творческое задание	122	Основные рекомендации	128
Материалы и инструменты	122	Свободная каллиграфия с помощью <i>колапена</i>	132
Процесс	122	Материалы и инструменты	132
Перенос каллиграфии на компьютер	124	Каллиграфия с эффектом деграде	134
Процесс сканирования	124	Материалы и инструменты	134
Растровые и векторные форматы	124	Основные рекомендации	134
Дизайн монограммы и приглашения на свадьбу	126	Практика китайской каллиграфии	136
Материалы и инструменты	126	Материалы и инструменты	136
Приглашение на свадьбу	127	Слово <i>suerte</i>	136
Каллиграфия стихотворения	128	Перед началом работы	136
		Каллиграфия на автомобиле	140
		Процесс	140
		Материалы и инструменты	140