

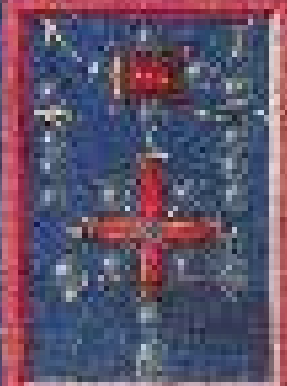
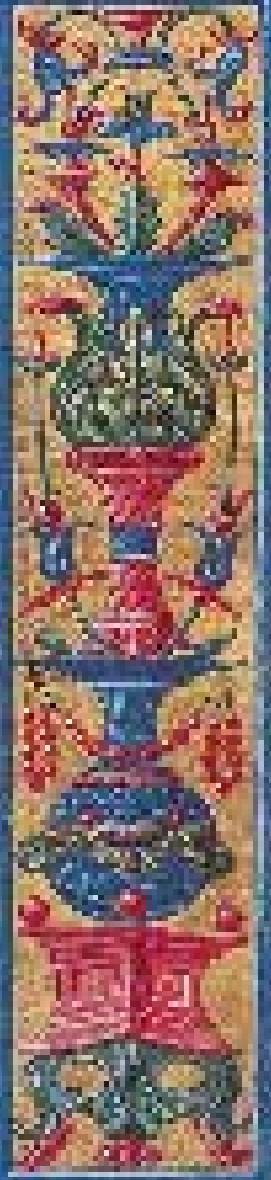
AD SEXTANUM

Fac me ad
memento
omni tunc
de. Do
mine ad
adjuvan
dum me i
festina.

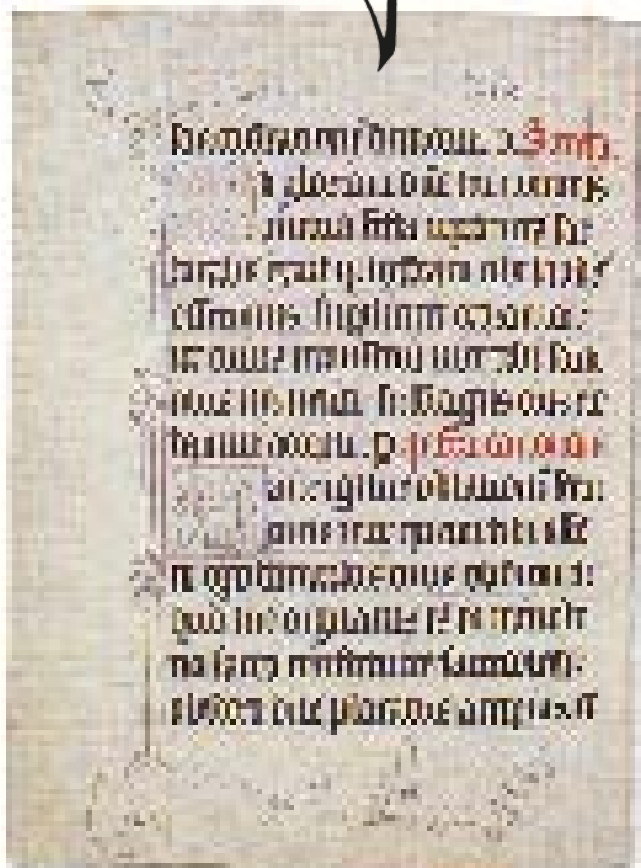
Gloria
patri et filio et spiritui sancto qui
cum et ex principio et nunc et semper
et in secula, tecum ammen. Ad
tributa ad. Laus tibi domine in
eterna gloria. **HYMNVS.**

Lemento salutis ad. Ter quatuor
Alti quondam corporis exalt

Дэвид Харрис

Искусство Каллиграфии

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2019

Penguin
Random
House

УДК 003.077
ББК 85.158.5
Х21

Оригинальное название: The Art of Calligraphy

Перевод с английского Екатерины Петровой

Научные редакторы Ольга Титова, Наталья Торопицына и Людмила Гроздова

Издано с разрешения Dorling Kindersley Limited

На русском языке публикуется впервые

Книга рекомендована к изданию
Людмилой Гроздовой, Верой Погожиной, Александрой Дуньшаковой и Еленой Дмитриевой

Возрастная маркировка в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ: 12+

Харрис, Дэвид

X21 Искусство каллиграфии: практическое руководство по приемам и техникам / Дэвид Харрис ; пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. О. Титова, Н. Торопицына, Л. Гроздова]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 128 с. : ил.

ISBN 978-5-00117-921-4

Известный каллиграф и преподаватель Дэвид Харрис прослеживает историю развития 26 значимых видов письма от рустики до копперплейта начиная с римских времен и до наших дней. В своей легендарной книге он приводит фрагменты манускриптов, полный алфавит и пошаговые инструкции по написанию букв каждого стиля.

УДК 003.077
ББК 85.158.5

Издание для досуга

Харрис Дэвид

Искусство каллиграфии

Практическое руководство по приемам и техникам

Руководитель редакции *Вера Ежкина*
Шеф-редактор *Ольга Архипова*
Ответственные редакторы *Ольга Киселева*,
Татьяна Медведева
Арт-директор *Мария Красовская*
Литературный редактор *Елена Плашкевич*
Леттеринг и дизайн обложки *Наталья Торопицына*
Верстка обложки *Наталья Майкова*
Верстка *Людмила Гроздова*
Корректоры *Анна Угрюмова*, *Юлия Молокова*

ISBN 978-5-00117-921-4

Подписано в печать 01.02.2019.
Формат 60×90 1/8. Гарнитура Garamond.
Бумага мелованная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 16,00. Тираж 5000 экз.
Отпечатано в Словакии.

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/miftvorchestvo
www.vk.com/miftvorchestvo
www.instagram.com/miftvorchestvo

Copyright © 1995 Dorling Kindersley Limited
Text copyright © 1995 David Harris
A Penguin Random House Company
© Перевод на русский язык.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019

EAAC

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW
www.dk.com

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения владельцев
авторских прав.

Содержание

Предисловие 6

Развитие западного письма 8

Хронологическая таблица 12

С чего начать 14

РИМСКОЕ И ПОЗДНЕРИМСКОЕ ПИСЬМО

Рустичное капитальное письмо 16

Квадратное капитальное письмо 20

Унциал и поздний унциал 24

ОСТРОВНОЕ И МЕСТНОЕ ПИСЬМО

Островной маюскул 28

Островной минускул 34

КАРОЛИНГСКОЕ И РАННЕГОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Каролингский минускул 38

Базовое письмо 42

Ранняя готика 46

ГОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Текстура квадрата 50

Текстура пресциза 54

Готические прописные
и буквицы 58

Ломбардские версалы 62

Английская бастарда 66

Французская бастарда 70

Фрактура и швабахер 74

Кадели 80

ИТАЛЬЯНСКОЕ И ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Ротунда 84

Гуманистический минускул 90

Гуманистический курсив 94

ПОСТРЕНЕССАНСНОЕ ПИСЬМО

Копперплейт 102

РИМСКОЕ И ПОЗДНЕРИМСКОЕ ПИСЬМО

Римское капитальное письмо 108

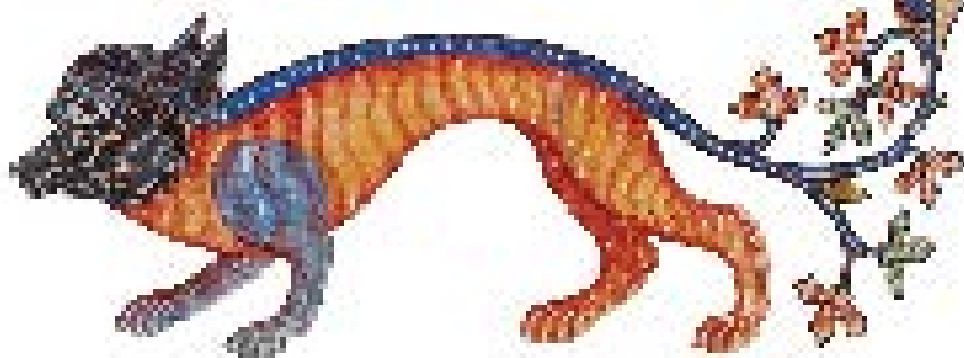
Сводная справочная таблица 120

Словарь 122

Библиография 124

Алфавитный указатель 125

Благодарности 128

Изготовление книг
Изготовление рукописных книг — сложное дело, требующее участия нескольких искусных ремесленников.

Предисловие

Латинский алфавит существует уже более 2000 лет. За это время он не раз менялся под воздействием социальных и технологических изменений, благодаря чему современные каллиграфы получили неисчерпаемый источник для изысканий. В этой книге развитие письменности рассматривается с точки зрения истории и практики. Каллиграфы могут узнать о происхождении разных видов письменности, а также по-новому взглянуть на привычные 26 букв латинского алфавита.

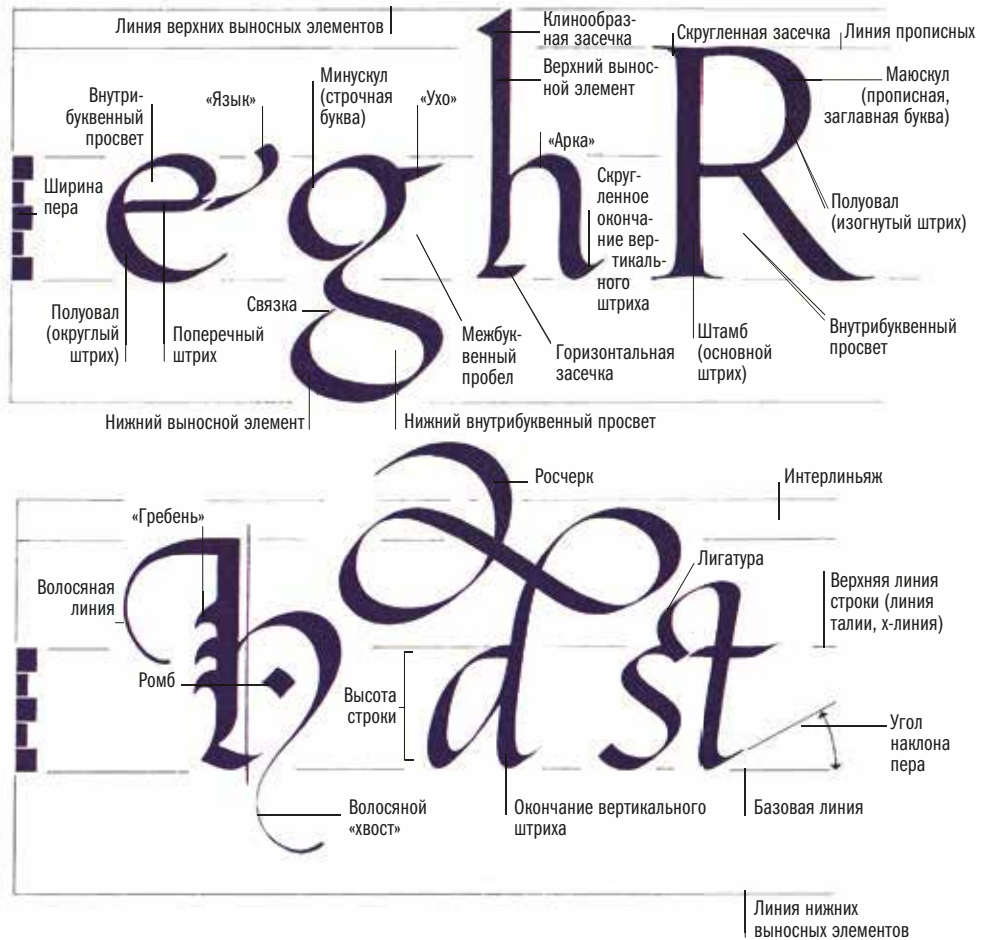
Лупа
Для изучения формы букв древних манускриптов используйте увеличительное стекло или лупу.

Латинские виды письма делятся на две категории: формальные (для официальных документов) и неформальные (курсивные или скорописные, использующиеся для повседневных нужд). В истории есть много примеров перерождения формальных видов в курсивные. И наоборот, курсивное письмо постепенно могло приобретать статус формального. В книге описана история расцвета, упадка и возрождения значимых видов письма.

Комментарий

В каждой главе за исторической частью следуют особенности написания букв, а также приводится полный алфавит с отдельными штрихами, составляющими буквы, и их возможной последовательностью. Слева от алфавита описаны и отдельно показаны основные характеристики письма.

Возникновение письма обусловлено рядом практических факторов, в том числе срезом пера. Для каждого стиля подробно описаны необходимые инструменты.

Анатомия букв

Для идентификации и создания письма необходимо знать каллиграфические термины. К сожалению, единого стандарта для них нет. В книге используются наиболее популярные термины. Альтернативные варианты, используемые типографами, приводятся в скобках. Так, верхнюю

линию строки некоторые каллиграфы называют «линией талии», а типографы — «x-линией». Названия элементов конкретных букв применимы ко всем остальным. Полный словарь каллиграфических терминов приводится на с. 122–123.

Высота буквы

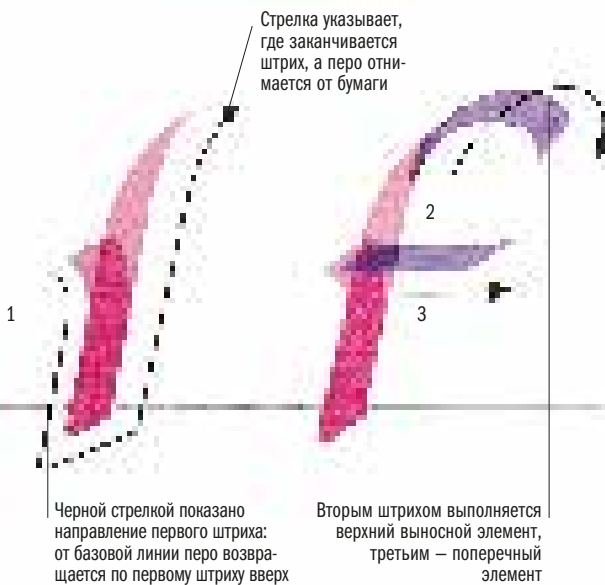
Высота буквы считается в ширинах пера. На рисунке разметка представлена слева от буквы в виде «лесенки».

Наклоны пера и буквы

У каждого письма свой угол наклона пера. Он откладывается в градусах к горизонтали. При необходимости также указывается наклон буквы. Он измеряется относительно вертикали.

Последовательность штрихов

Рекомендуемая последовательность штрихов важна для каждой из 26 букв. Прозрачными слоями показано, где штрихи пересекаются и накладываются друг на друга.

Стрелка указывает, где заканчивается штрих, а перо отнимается от бумаги

Вторым штрихом выполняется верхний выносной элемент, третьим — поперечный элемент

Для создания волосяных линий идеально подходит птичье перо, оно чувствительно к нажиму

Инструменты

Для точного воспроизведения отдельных стилей некоторые материалы и инструменты подходят лучше других. Большинство рукописей, созданных до 1500 года, написано на пергаменте или веленовой бумаге. Эти материалы по сей день считаются лучшими для письма. Не меньшее значение имеют инструменты. В букве бастарды трудно добиться очень тонких волосяных линий без остро заточенного пера. Советы по выбору материалов и инструментов вы найдете в главе «С чего начать» (с. 14–15).

Для удобства использования перо необходимо очистить от пуха

Образцы видов письма

Поиск единого образца обречен на неудачу. Существуют бесчисленные вариации любого из исторических почерков: от крайне формальных до не слишком разборчивых. Представленные в упражнениях варианты являются синтезом разных стилей и предназначены для выработки собственной манеры письма.

Манускрипты

Письмо — это система рукописных символов. Большинство видов письма, представленных в книге, заимствовано из рукописей. В книге приводятся увеличенные фрагменты манускриптов, что позволяет увидеть дукты. При их внимательном изучении можно получить детальное представление о строении букв.

Римское капитальное письмо

Римское капитальное письмо следует рассматривать отдельно от остальных. Написанное кистью, а не пером, оно вообще не считалось историческим до недавних пор. Ввиду своей сложности и особой роли в современной каллиграфии и типографике ему посвящена отдельная глава в конце книги. Впервые в доступной форме описаны происхождение и строение всех 26 букв латинского алфавита (с. 108–119).

Для левшей

Пошаговые уроки написания букв созданы для праворуких каллиграфов. Пишущие левой рукой могут выполнять действия в той же последовательности. Для удобства просто измените обычное положение: придвиньте плечо к телу, поверните кисть руки влево, а бумагу наклоните вправо. Также пригодятся перья с косым срезом от верхнего правого угла к нижнему левому.

Развитие западного письма

Первый алфавит зародился в Финикии примерно в 1200 году до н. э. В VIII веке до н. э. его адаптировали греки, у них форму букв заимствовали этруски, а затем и римляне. Последующая западная письменность имеет римское происхождение. Виды письма в этой книге разделены на шесть категорий: римские и позднеримские (с. 16–27, 108–119), островные и местные (с. 28–37), каролингские и раннеготические (с. 38–49), готические (с. 50–83), итальянские и гуманистические (с. 84–101), постренесансные (с. 102–107). Периоды существования каждого вида показаны в хронологической таблице (с. 12–13).

Важным событием в истории западного письма стало освоение римлянами этрусского алфавита. К I веку до н. э. у них уже было несколько видов письма. Один из них — курсивная скоропись — использовался для обмена сообщениями в обиходе. Буквы процарапывали на восковой дощечке или писали тростниковым пером на папирусе. Этот вид повлиял на развитие минускульного письма, в том числе полунциала (с. 38–39). Другим знаковым видом считается рустичный капитальный. Он высекался в камне, использовался в манускриптах и различных надписях (с. 16–17).

Римское капитальное письмо

Третий вид появился в I веке до н. э. и известен как римское капитальное письмо. Оно использовалось для создания надписей в камне и в рукописных текстах (с. 108–109). Спустя 2000 лет эти буквы выступают основой современных прописных.

В IV веке появилось квадратное капитальное письмо — престижный модифицированный книжный стиль (с. 20–21).

Еще один важный вид письма римского периода — унциал (с. 24–25), схожий по форме с греческим унциалом. Он развился под влиянием раннехристианской церкви.

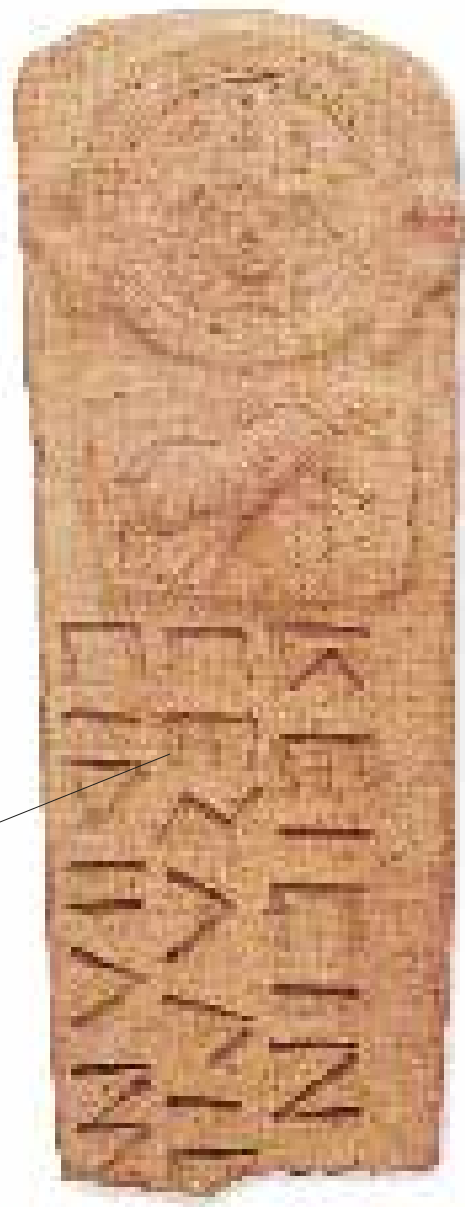
Этрусские буквы

Надпись сделана на оскском языке — древнем итальянском, развившемся от этрусского языка. Помимо письменности римляне заимствовали почти все аспекты этрусской культуры, в том числе юридическую и военную системы.

Такие керамические таблички использовались для обозначения частной собственности. Буквы на табличке вполне узнаваемы. Например, эта буква напоминает перевернутую E

Латинский алфавит

Надпись у основания колонны Траяна в Риме — лучший из сохранившихся образцов римского капитального письма (с. 108–109). Латинский алфавит изначально состоял из 21 буквы, в отличие от 20 букв этрусского алфавита. В позднеримский период латинский алфавит насчитывал уже 23 буквы — добавились Y и Z, от греческих «ипсилон» и «зета». В Средние века алфавит дополнили буквы J, U и W. Все буквы используются в наше время.

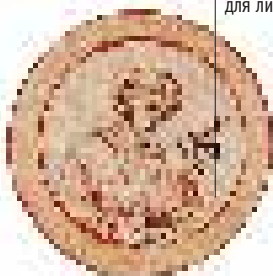
Карл Великий и Алкуин Йоркский

Правитель VIII века Карл Великий создал двор, основываясь на традициях римских предшественников. Их влияние на Франкское государство особенно сильно проявилось в сфере образования и просвещения. Содействием императору оказал известный монах из Йорка по имени Алкуин.

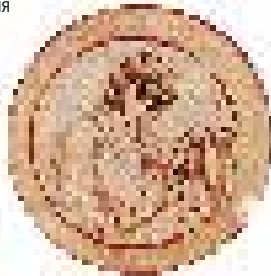
В 796–804 годах он находился в сане аббата, в это время был основан огромный скрипторий в Туре. Там и зародился каролингский минускул (с. 38–39).

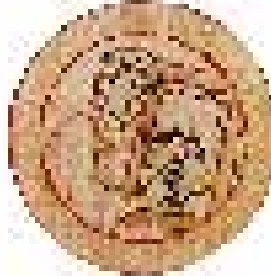
Закругленный кончик указывает, что перочинный нож использовался для линования

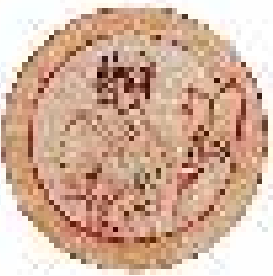
Писец с пристрастием рассматривает заточенное перо

Изготовление книжного переплета – отдельное ремесло, требующее навыков нескольких мастеров

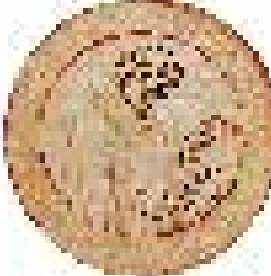

Натянутый на деревянную раму пергамент скребли серповидным ножом

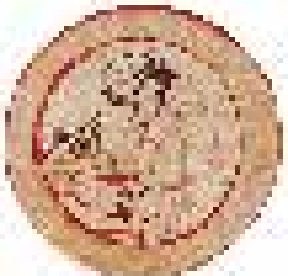

Готовый манускрипт придает значение проповеди монаха

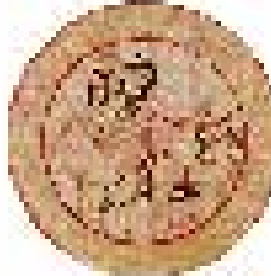
Изготовление манускриптов
На иллюстрациях XII века показаны этапы изготовления средневековых книг. Чтобы сделать пергамент, кожу сначала вымачивали, затем растягивали и выскребали. Далее высушенный пергамент обрезали и готовили к написанию текста. Нужно было оставить место для работы иллюстраторов и иллиуминаторов, поэтому к размещению текста подходили обдуманно. Когда писец заканчивал текст, иллиуминатор накладывал сусальное золото, поверх которого рисовал иллиуминатор. Затем страницы шивали в тетради и переплетали.

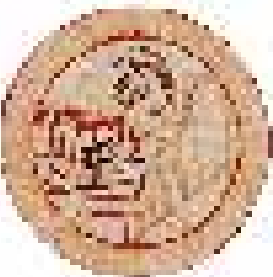
После высыхания и очистки пергамент обрезали до нужного размера

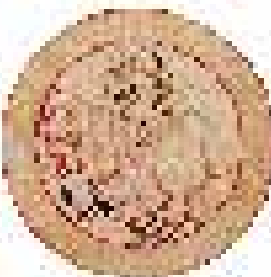
Переплет уже готов. Писец собирается добавить аннотации к тексту

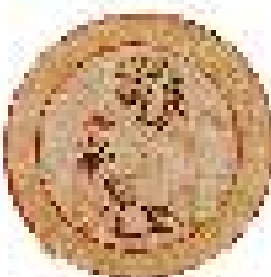
Обучение по манускриптам составляет основную часть монашеской жизни

Сложенные в нужном порядке листы шивали вместе

Отверстия соединяли процарапанными линиями, между которыми писец размещал текст

Для ровного линования в пергаменте пробивали маленькие отверстия

Островные и местные маюскулы

В V веке произошел крах Западной Римской империи. В образовавшихся на ее месте государствах появились разные виды письма. Ирландские, такие как островной маюскул (с. 28–31), произошли от унциала и полуунциала. Сейчас их называют «островными». К местным европейским видам можно отнести вестготский в Испании и меровингский во Франции.

Главным средством коммуникации между государствами стала христианская церковь, несущая неугасимый факел грамотности и просвещения. Ирландские монахи основали монастыри в Шотландии и Северной Англии. Монастыри также появились в Люкsee и Корби во Франции, в Боббио в Италии. Тем временем римские монахи пришли в Южную Англию и принесли туда христианство.

Каролингские и раннеготические виды письма

Первое западное государство на руинах Римской империи основал Карл Великий. К IX веку Франкия простиралась от Пиреней до Балтии. На ее территории утвердилось письмо, созданное Алкуином Йоркским. Этот стиль называется каролингский минускул (с. 38–39).

За пределами Франкского государства сохранялись местные стили письма. В Италии из построманских видов дольше всех продержался беневентанский: он использовался с середины VIII века по 1300 год (с. 84–85). Островной и англосаксонский минускулы дотянули в Англии до X века (с. 34–35), вплоть до появления каролингского минускула. Со временем письмо стало более узким, предвосхитив угловатость и единообразие готических букв. Эта версия известна как поздняя каролингская или раннеготическая (с. 46–47).

Готические виды письма

К концу XII века в Европе распространилась сложная система готического письма. Для удобства его обычно делят на две группы. К первой относится высококлассное («престижное») формальное письмо, предназначенное для религиозных и светских изданий. Ко второй — курсив, используемый для документов, а с XIII века и для книг на родном языке. Два самых примечательных вида престижного книжного письма: текстура квадрата (с. 50–51) и ее родственница — пресциза (с. 54–55).

Бастарды

Готические курсивы называют бастардами. Их использовали до XVIII века, пока их не вытеснил копшерплейт (с. 102–103). Бастардное письмо трудно классифицировать, оно варьируется в разных странах, городах и отраслях деятельности. В целом различают английскую (с. 66–67), французскую (с. 70–71) и немецкую (с. 74–75) бастарды. Именно в бастарде строчные и прописные буквы одного вида письма впервые стали соседствовать: готические прописные начали использоваться в начале предложений и в именах собственных (с. 58–59).

Для текстуры пресциза характерны плоские горизонтальные окончания у определенных букв. Например, у этой *g* из «Псалтири с ветряной мельницей»

Готические текстуры

Фрагмент «Псалтири с ветряной мельницей» XIII века с готической текстурой пресциза (с. 54–55). Пресциза и квадрата использовались только для важных религиозных книг.

Гуманистический минускул

Страница манускрипта с переводом «Естественной истории» Плиния — образец прекрасно выполненного гуманистического минускула. Рукописное ренессансное письмо стало основой венецианского печатного шрифта XV века. Он быстро заменил готические модели, любимые Иоганном Гутенбергом — немецким изобретателем книгопечатания подвижными литерами.

Готические бастарды

Страница из часослова, созданного во Франции после распространения книгопечатания. Владение рукописными книгами в то время было свидетельством высокого положения в обществе. Здесь представлена элегантная поздняя бастарда, или бургундское письмо (с. 70–71), — смесь курсива с элементами текстуры.

Буква *f* во французской бастарде обычно сильно наклонена вправо, как и длинная *s*

Современная каллиграфия

Работа Дэниса Брауна «Феникс», 24×35×5 см, 1993 год. Страница с островным письмом, напоминающая известные манускрипты «Келльская книга» и «Линдисфарнское Евангелие» (с. 28–31), пронизана электрическими проводами. Это образ феникса, способного сжигать себя и возрождаться к новой жизни.

Итальянское и гуманистическое письмо

В Италии формальные готические виды письма так и не утвердились. Итальянские буквы того периода, обычно называемые ротундой (с. 84–85), были более округлыми и открытыми, чем их готические современники.

С 1400 года переработанная версия каролингского минускула — гуманистический минускул — становится основным видом письма в эпоху Ренессанса (с. 90–91). Его адаптация — основа выдающихся типографских шрифтов, постепенно занявших главенствующее положение в Европе и используемых по сей день. Одна из версий гуманистического письма — гуманистический курсив, или италик (с. 94–95). Появившийся в 1420 году он к 1500 году уже широко использовался в печати.

Постренессансные виды письма

Последний значимый стиль называется копперплейт (с. 102–103). В переводе copperplate — «медная гравировальная пластина». Изначально его использовали для гравировки на медной пластине. Для него характерны изящно соединенные окружности и необычные пропорции. Такие курсивные буквы проще гравировать, чем писать. Упрощенная версия стала скорописной, и к XIX веку этот вид письма широко использовался в бизнесе и образовании.

Современная каллиграфия

Возрождение каллиграфии началось в XX веке. Новаторскими стали работы англичанина Эдварда Джонстона (с. 42–43), немцев Рудольфа фон Лариша и Рудольфа Коха (с. 74–75). С 1950-х годов интерес к каллиграфии проснулся во многих культурах, использующих латиницу и другие алфавиты. За последние 20 лет каллиграфы изучили и усовершенствовали формы букв, а каллиграфию возвели в жанр искусства.