

Художественное оформление книги для 2А группы

Буквица

Тема занятия: Взаимосвязь содержания текста и характера шрифта.

- Цель урока: Создать условия для формирования у обучающихся представления о буквице как части русской культуры и элементе оформления алфавита на основе творческой художественной деятельности.
- Задачи:
 - 1. Познакомить обучающихся с понятием «буквица», с видами начертания рукописных буквиц, с историей рукописной книги.
 - 2. Развивать у учащихся воображение, художественное и творческое мышление, оригинальность мыслительной деятельности.
 - 3. Воспитывать бережное отношение к книге и слову; интерес к изучению русской истории, искусства.

Тема сегодняшнего урока "Буквицы". Что же это такое?

Буквица - это древнейший элемент оформления текста. История возникновения буквицы тесно связана с историей письменности.

- Ребята, а вы знаете, когда возникла первая азбука на Руси?

Возникновение азбуки на Руси относят к IX в., когда одновременно с принятием христианства древние русичи получили два алфавита - глаголицу и кириллицу. До сих пор ученые еще спорят о том, какая азбука возникла раньше - глаголица или кириллица. Но на Руси получила распространение кириллица, название которой связывается с именем славянского просветителя Кирилла и его брата Мефодия.

И уже тогда в самых первых древнерусских рукописях X-XI вв., сделанных в виде надписей на камне, пергаменных и берестяных грамот, рукописных книг, в качестве украшения использовалась буквица. Это большая прописная буква, искусно, затейливо разрисованная и мастерски украшенная красками из порошка изумрудов и рубинов, которая являлась произведением искусства и никогда не повторялась. Ставилась она, как правило, в начале абзаца.

Буквицы часто выполняли красной краской. Отсюда ведет свое происхождение термин "красная строка". Весь последующий текст абзаца писался только маленькими буквами. Буквица является не просто украшением произведения, но и отражает тему (где-то - тайный смысл) работы. Причем с развитием письменности изменялся и вид оформления буквицы.

История мировой письменности знает четыре основных вида письма:

- пиктографическое (картинное) - самое древнее письмо в виде наскальных рисунков - образов первобытных людей;
- идеографическое (иероглифическое) - письмо эры ранней государственности и возникновения торговли;
- слоговое (один письменный знак - слог) - письмо некоторых народов Индии; в Японии оно применялось наряду с китайскими иероглифами;
- буквенно-звуковое (фонематическое) - письмо, выражающее фонематический состав языка. Буквенно-звуковая система письма является основой письма многих народов современного мира.

Первый буквенный алфавит появился около XVI века до н.э. на Синайском полуострове.

Существует специальная наука, которая изучает историю письменности - палеография, а также искусство написания изящного рукописного шрифта, получившее название каллиграфия.

Древнерусские рукописные книги отличаются от современных высокой культурой художественного оформления, самобытной каллиграфией.

Все рукописные книги переплетались, или, как тогда выражались, "крылись". Переплеты изготавливали из деревянных досок, которые обтягивали кожей. Часто вместо кожи употребляли парчу, узорчатый бархат, атлас и другие дорогие ткани. Поверх кожи для предохранения переплета от порчи и для украшения прикрепляли металлические бляхи - жуки или жуковины, угольники, средники. Переплеты некоторых роскошных рукописей заключали в золотые и серебряные оклады. Верхнюю крышку переплета порою украшали драгоценными камнями, жемчугом. Под столь красивым и дорогим переплетом находились яркие разноцветные буквицы, коричневые столбцы текста в сочетании с розово-желтыми полями пергаментного листа, вызывающие мысль о рукописной книге как о произведении искусства. Начертания букв славянского алфавита дают нам возможность увидеть мир глазами наших пращуров. Наряду с буквицами, художественным оформлением книг являлись заставки - графические декоративные или сюжетные изображения в начале главы или крупного раздела книги, перед текстом, а также - концовки и миниатюры, выполненные от руки

Создатели славянского алфавита Кирилл и Мефодий не случайно давали наименования буквам. Они хотели, чтобы азбука звучала осмысленно, утверждая ценность слова и мысли. И хотя для большинства современных читателей буква есть буква, пусть даже декоративно украшенная, для древнерусского книжника понятие декоративности было чуждым. Он не просто украшал букву орнаментом, он прежде всего передавал и украшал мысль. Он не считал букву просто обозначением звука, для него очень много значило само начертание. Здесь можно увидеть "изгиб крыла, поступь зверя, сплетение корней, извивы реки, контуры двух двойников - солнца и сердца. Эти буквы поют, щебечут, издают звериный рык, летают, скачут, говорят человеческим голосом. Они еще не стали книжными типографскими серийными знаками. Каждая буквица индивидуальна, неповторима, как неповторим каждый лист на дереве жизни". В мельчайший порошок растирались изумруды и рубины, а из них приготавливалась краска, и доныне не смываемая, не тускнеющая.

В книгопечатании существуют понятия "буквица" и "инициал", которые многие считают одинаковыми по значению, хотя это не так. Инициал и буквица не совсем одно и то же. Буквица - производное от слова "буква", а инициал, как первоначальная буква имени от латинского инициал (initialis - начальный). Но самое главное отличие - в том, что буквица может существовать только в книге - настолько органична их связь, а инициал может украшая, обозначать принадлежность многих других предметов владельцу начальной буквы - инициалу. То есть у каждого из вас может существовать свой художественно оформленный и единственный в своем роде инициал.

В XV веке в первых печатных книгах в основном были одноцветные инициалы, основанные на гармонии черной краски и белого фона бумаги. Ренессанс стал второй эпохой расцвета в истории инициала. Графикой инициала занимаются такие крупные мастера, как П. Веронезе, Урс Граф, Лукас Кранах, Ганс Гольбейн младший, Жоффруа Тори, Жан ле Ройе и др. В XVI в. очень распространены инициалы, заключенные в рамку. Их делали обычно черными.

Что же касается буквицы, то у нее было несколько этапов развития, каждый из которых привнес в её создание что-то новое и необычное. Так, например, самым древним орнаментом был так называемый древнерусский (старовизантийский) стиль оформления буквицы. Буквицы этого стиля построены на сочетании простейших геометрических мотивов (полукругов, кружков, ромбиков) с мотивами растительного царства (ветки, листья, стебли, цветы).

Часто в орнаменте использовались изображения животных или птиц. Буквы украшались звериными головами изображением двугорбого верблюда, оседланного коня, барсов, змеи, медведей, львицы, кошки, собаки, волка, единорога, фазана, журавля, сокола или ястреба, ворона в пасти волка.

На смену древнерусскому в XII веке пришел "чудовищный" орнамент. В буквице "чудовищного" периода отсутствуют четкие контуры буквы. Сила и борьба - вот темы этого периода. Во многих буквах отражаются бытовые мотивы.

Так, буква М, например, изображается в виде двух рыбаков, тянущих сеть с рыбой. Букву сопровождает пояснительная надпись, указывающая на перебранку между рыбаками.

В виде буквы Р представлен человек, держащий за ноги зайца. Буква Д изображает царя Давида, играющего на гуслях. Другие варианты буквы Р даются в виде человека, обливающегося водой (надписью "обливается водой").

С начала XV века развиваются два новых стиля оформления буквицы жгутовый или плетеный и растительный.

Буквицы плетеного периода как бы стянуты в разных частях узлами.

В растительном стиле оформления буквицы отражены разнообразные растительные мотивы - стебли, листья, цветы и другие растительные элементы.

В XVI веке начинают широко пользоваться старопечатным орнаментом.

В старопечатном орнаменте белые листья и травы изображаются на черном фоне, заполняя все поле. Оригинальность этого орнамента заключается также в применении штриховки, чем достигается объемность буквы. Начиная с XVII века буквица оформляется в соответствии с тем стилем, которые господствовали в то время в печатных книгах: барокко, поморский, рококо, стиль Людовика 16-го, ампира. В буквицах этих стилей использовались сложные геометрические узоры, всевозможные вычурные линии, разнообразные растительные мотивы, рельефные изображения.

Так буквицы дошли и до наших дней. Буквицу часто можно увидеть в художественных произведениях, в газетных или журнальных статьях.

В наше время буквицы используются в начале статьи или в начале каждой из ее частей и помогают возбудить читательский интерес и поддерживают его по ходу развития статьи. Для буквиц следует использовать шрифт заголовка, а не основного текста. По высоте буква может занимать от двух до пяти строк текстового блока. Порой используются буквицы, выступающие вверх или влево из основного текста, вместо того, чтобы быть в нем утопленными. Буквицы становятся действительно интересными, если они соответствуют настроению статьи. Но неудачно спланированное использование буквиц смотрится намного хуже стандартного способа оформления начала текстового блока. Для того, чтобы буква сработала, она должна выглядеть смело, ярко и интересно.

Декоративные буквы к сказкам Т.Мавриной

Зимовье зверей

Зайка
Носой

Кот
Нотофей
" " " " "

Колобок

Образец

Буквицы к сказкам

ПУСИ-ЛЕБЕДИ

ПРИБ БОРОВНИЗ

Буквица- лист на дереве жизни

Здесь можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетение корней. Эти буквы поют, щебечут, издают звериный рык, летают, скачут, говорят человеческим голосом.

Каждая буквица индивидуальна, неповторима, как неповторим каждый лист на дереве жизни.

Домашнее задание: выполнить свою буквицу (эскиз) к сказке «Щелкунчик и мышиный король» на формате А4 в карандаше.

Материал: бумага а4, ластик, простой карандаш.

Домашнее задание (эскиз-образец) принести 29.09.26г.

Выполнила преподаватель: Черебаева К. Р.