

书法家

保卫俄罗斯民间书法

雅罗斯拉夫尔“俄罗斯书法与连体字”原创学校与“俄罗斯民间书法博物馆”文化历史中心的创始人尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫的呼吁书。

雅罗斯拉夫街头书法家

我介绍一下，这位是亚历山大·亚历山德罗维奇·阿波罗西莫夫，21岁，美术家，书法家，设计师，尤里·奥普切夫的弟子，他的作品包括十多幅与城市环境相吻合的街头书法作品。

微型细密画家阿纳托利·科嫩科：

“时间在流逝，
我们也在改变”

巴赫曼·帕纳希：
音乐和书法是我的
缘分、我的生命所在

疫情中的书法家

- 2 新冠肺炎疫情的教训：
书法家在居家隔离期间遇到了什么困难并发现了哪些好处
- 8 微型细密画家阿纳托利·科嫩科：“时间在流逝，我们也在改变”
他被称为西伯利亚列夫莎，但对阿纳托利·科嫩科来说给跳蚤钉掌只意味着确认资格。他为自己设定的任务要复杂得多。
- 17 伟大的俄罗斯连笔！我们会赋予它新的生命吗？
亚历山大·叶夫根耶维奇·佐洛塔廖夫，俄罗斯民间书法博物馆策展人的口述（雅罗斯拉夫尔市）
- 25 保卫俄罗斯民间书法
雅罗斯拉夫尔“俄罗斯书法与连体字”原创学校与“俄罗斯民间书法博物馆”文化历史中心的创始人尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫的呼吁书。
- 27 俄语游行书法——书法的新高峰
“我记得‘俄罗斯书法与文字艺术’学校的创始人尤里·伊万诺维奇是如何回答我的问题的：‘如何将作品与伟人的名言、古典诗词和文学名言结合起来’？听到的答案是：‘这是一副游行书法！’因此，四年前，俄罗斯游行书法公布于世。”
- 30 “亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”字体
“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”字体于2012年得名，当时书法不仅需要教育过程中引入特殊的专业术语，还要求引入的文字本身具有教学特征。
- 34 雅罗斯拉夫街头书法家
介绍一下，这位是亚历山大·亚历山德罗维奇·阿波罗西莫夫，21岁，美术家，书法家，设计师，尤里·奥普切夫的弟子，他的作品包括十多幅与城市环境相吻合的街头书法作品。
- 38 柳德米拉·潘克拉托娃：“我很喜欢书法与工程黑白绘画因为这两个词有同样的词根（俄语：каллиграфия和графика，词根“граф”是一样的），而其产生了如此不同而有用的成果。”
黑白绘画与书法之间有什么共同点？书法与手绘花体字有什么区别？书法存在哪些创作构图的原理？黑白绘画艺术家、书法家、教育学副教授柳德米拉·潘克拉托娃回答了“书法家”杂志的这些问题。
- 44 圣彼得堡第一所中国书法学校
古之学者必有师。师者，所以传道授业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。……是故无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存也。
- 50 毛广淑：“只有独自探索的人才能获得真理，否则无法摒弃那些不热爱真理的人”，鲍里斯·帕斯捷尔纳克的这句名言一直激励着我坚持探索”
“毛体”书法风格创建者、中国书法家、中国书法家协会会员、中国书协书法培训中心教授、中国国际友好联络会理事毛广淑先生分享了帮助取得成功的“三不”原则：“不变决心、不懈努力、不惜自否”。
- 55 巴赫曼·帕纳希：音乐和书法是我的缘分、我的生命所在
巴赫曼·帕纳希是居住在巴黎的伊朗艺术家、书法家及音乐家。从小他就发现了对书法和音乐的渴望，后来在索邦大学攻读博士学位，将这两门领域结合在一起。他发明了“音乐书法”一术语，这一词获得了全世界的认可。二月末杰出书法家访问了俄罗斯。此次旅行的原因是与出版社“圣彼得堡珍本”合作以及参加了“国际书法展”项目。
- 60 巴赫曼·帕纳希：音乐和书法是我的缘分、我的生命所在
巴赫曼·帕纳希是居住在巴黎的伊朗艺术家、书法家及音乐家。从小他就发现了对书法和音乐的渴望，后来在索邦大学攻读博士学位，将这两门领域结合在一起。他发明了“音乐书法”一术语，这一词获得了全世界的认可。二月末杰出书法家访问了俄罗斯。此次旅行的原因是与出版社“圣彼得堡珍本”合作以及参加了“国际书法展”项目。
- 64 左撇子书法
左撇子从事书法不是那么容易的。困难是因为，当右手书写书法时，笔是跟随手移动的，而在左手书写时，手是跟随笔移动的，很容易涂抹所书写的文字。即使是日常书写，这也迫使手处于极其不舒服的位置。然而，所有这些困难都是可以克服的。让我们尝试阐述一些用左手书写的方法。
- 67 莎巴诺娃·卡佳：“左撇子不意味着什么。一定要尝试书法！它带来许多乐趣！”
书法家卡佳·莎巴诺娃是左撇子。七年前，在互联网上找到书法形式并将其作为样本之后，她首先尝试了美丽的精美书写艺术，当她意识到自己爱上了它之后，她决定将钢笔和铅笔换成尖笔：她在美国订购了工具，并开始认真搜索合适的文学作品与英语博客。卡佳的学历是翻译家，因此她在理解文字方面没有困难。几年来，她从事自我训练，然后上了著名大师的培训班：陈·康妮的两个在线课程，迈克尔·索尔的为期四天的现场强化课程，以及约翰·德·科利比斯的在线课程。今天，卡佳亲自教授精美书写艺术。她拥有自己的在线学校，到今年成立已有五年。

发行人、总编辑：萨布罗夫·阿·尤
编辑：迪基娜·叶瓦
校对：迪基娜·塔·康
记者：托米洛娃·玛·瓦
艺术编辑、设计师：科诺诺娃·阿·维

证书编号：PI No. FS 77-75958
注册日期：06/13/2019
创刊人：“现代书法馆”私人机构
该出版物适用于6岁以上的儿童。

编辑和出版商地址
“生态中心”索科利尼基“博物馆和教育园区”责任
有限公司
107014，莫斯科，第五光钱巷，7号楼，1栋

亲爱的朋友们！

我很高兴向你们介绍《书法家》杂志的第三期。尽管在冠状病毒疫情及其检疫状态下，我们仍继续工作。自我隔离不仅没有影响我们的积极性，而且成为进行有趣研究的理由。我们决定问书法家，他们在检疫期间做了什么：创作是否真的是一种不知道的特殊世界吗？我们必须说，调查结果完全证实了我们的期望。书法家们提高了技能，创作了新作品，在线授课，甚至为我们的杂志写文章。

令我们感到非常高兴的是，《书法家》已成为卓越大师兼“俄罗斯书法与花文字”作者学校创始人尤里·阿鲁采夫表达想法与传播他经验的平台。目前，尤里·伊万诺维奇抗击严重的疾病，但继续努力并有效地工作，我们祝他早日康复。

编辑感谢尤里·阿鲁采夫的学生亚历山大·佐洛塔列夫撰写的有关俄罗斯花文字的文章。回到本土文化的起源总是是一条复兴和加强精神和道德价值的途径。

我们感谢奥克萨娜·库赫里纳有关圣彼得堡第一所中国书法学校的故事。目前，中国书法艺术凝聚了许多不同的人，我们认为它将吸引我们许多读者。

“非尽百家之美，不能成一人之奇；非取法至高之境，不能开独造之域”，这是一位清朝散文家刘开的话，以一条红线贯穿我们的本期杂志。

俄罗斯、中国、伊斯兰书法，我们试图向你们介绍各种民族书法传统的代表。我们希望他们乐意在我们杂志的页面上分享的访谈、他们的知识与掌握精美书写艺术的经验将给你们启发，并将成为实施新的创意解决方案的动力。

此致敬礼，

总编，
世界书法博物馆馆长，
俄罗斯私人博物馆协会会长
阿列克谢·萨布罗夫

新冠肺炎疫情的教训： 书法家在居家隔离期间遇到了 什么困难并发现了哪些好处

作者：玛丽亚·托米洛娃

俄罗斯因新冠疫情而实施的居家隔离持续已久。许多人很难确定时间，也不能总是说出今天是几号和哪天。大多数人在家里常呆感到疲倦，非常想念工作。但是，自我隔离不应影响有创造力的人。他们不会停止活动。对于他们来说，自我隔离是一个将更多精力投入工作的机会。真的是这样吗？《书法家》杂志采访了书法家是否正在经历创作热潮，书法学校是否正在过渡到非标准的教学形式，并在此过程中他们遇到了哪些困难以及否看到了在线办公的好处。

无疑，创造是一种不知道无聊的特殊世界，因此大多数书法家的生活并没有太大变化就不足为奇了。有人继续努力提高他们的技能和创作新的作品，有人正在忙于开发教材，终于找到时间来完成他们很久以前开始的事情，有人正在为自己解决新的非标准任务。

也许我们受访者中情况最困难的是书法学校。该校位于世界书法博物馆里授课，而今年五月，世界书法博物馆被疏散。事实是，博物馆所在的索科利尼基会展中心被改建为新冠病毒患者临时医院，现在很明显，只有在赢得对病毒的最终胜利时，学校才能恢复工作。

书法学校副校长奥尔加·萨布罗娃说：“对我们来说，这是一个严峻的考验。大多数人在我们学校学习，书法是他们学习的渠道，也是积极情感的源泉。他们来找我们不仅是为了学习，而是为了放松，享受现场交流，留在书法馆中并欣赏世界各地著名书法家创造的美。我们的一些学生仍然使用常规的按键式电话。因此，当我们邀请他们继续在线学习时，八个班中只有一个同意了。疫情结束之后，他们是否会回来找我们吗？只有时间可以回答这个问题。尽管如此，我仍然完全同意我丈夫、索科利尼基会展中心董事长、世界书法博物馆馆长和书法学校校长阿列克谢·萨布罗夫的观点：就成千上万人的健康和生

言，我们无别选择。这是我们为抗击疫情所做的贡献。”

转移到网上并不仅给书法学校造成了困难。然而，这里还有其它完全不同的原因。尤里·科维尔佳耶夫是一位国际级的书法家、证券设计师和艺术家，他很难掌握现代服务进行在线课程。尤里·伊万诺维奇承认：“我在成长环境中没有使用到Skype这样类型的通信手段，我在组织在线课程提供帮助，但为此，你需要来我家，这也是相当困难的。因此，我不实施远程教学。是的，我的学生也冷静了一点。那些有创造力的人正在渴望练习，有些人找我，其余的人静静地等待隔离结束。事实上，隔离极大地阻碍了大脑。说实话，我很难让自己进入工作状态，试图以各种可能的方式推动自己。我现在有一段时期，不需要在任何地方跑步，没有繁忙的日程安排，可以做任何事情。一方面，这样放松了点，另一方面，减轻了不必要的麻烦。因此，我不能说我在居家隔离期间感到困难。我镇定自若，不仅做着想到

尤里·科瓦迪加耶夫。书法字体与笔画

的事情，还做了以前开始而尚未完成的事情，正是我不断想起的事情。我和笑话中的学生相似：“如果您赢得一百万美元，您将如何处理？——我会偿还债务。——还有吗？——其余的将等待。”我还有几种字体需要改善。此外，其中的两个草本是二十年前在从事证券设计和新型印刷保护设计时绘制的。我也非常想为俄罗斯联邦手写的《宪法》使用两种斯拉夫字体和两种标题字体完成创作，尽管创作时间很长，但我希望这些字体能在世界书法博物馆的展览中占据应有的位置。但是为此，有必要考虑一些不仅引起专家而且引起普通观众注意的事情。但是，这只是我要尝试适应当前计划的内容。我将大部分时间都花在研发教学材料上——创造可以不脱手完成的书法要素，因此，磨炼钢笔掌握的技术。现在，我只是从中“编织”出一些装饰物，但这并不是沉重的负担。这是一种工作材料，没有它，就不可能创造出任何有趣的东西，并且我计划将其用于更具纪念意义的作品中。多年来，我的创作生涯一直与证券相关。在设计时，我使用了一组现成的元素。如果没有的话，我必须创建它们，然后再使它们变得更复杂。”

书法大师、书法学校教师阿尔乔姆·列别杰夫的也是在自我隔离期间继续创造，据他介绍，他终于完成了原创的字帖的编制工作，该字帖旨在帮助掌握英语草书的基础知识，其中用了写拉丁字母的每个字母的提示和详细计划。谈到在线办公模式，阿尔乔姆也承认，他和其他许多人一样觉得期初感觉不习惯。书法家说：“一切在很大程

度上取决于技术手段和互联网的速度。图像质量通常会受到影响。尽管如此，阿尔乔姆仍在慢慢适应远程工作形式，尽管他仍然认为在线交流是一件好事，但这是一种替代和拯救。学生和老师之间现场学习书法是最好的方法。教师阿尔乔姆·列别杰夫说：“在线格式只有一大优势。它使您可以接触来自其他城市和国家的学生。另一件事是，由于某些原因，许多人的财务状况恶化了，对资金的使用也发生了变化，支出变得更加实际。”

奥克萨娜·库赫里纳是一位艺术评论家、老师，是圣彼得堡首家中国书法学校的创始人之一，她也持相同观点。她说：“我们已经将工作完全转移到了网上。每周一次的课程表没有改变。我们使用Discord应用程序，它最能满足我们的需求。每周一次，我们将课程视频上传来，以便可以再次查看和合并它们。借助在线模式，我们不仅设法挽救了所有已经成为社区成员的学生，而且还吸引了新的学生。来自其他地区的同事也获得了在我们学校学习的机会。比如说，来自莫斯科的朋友也加入了我们的群。因此，将来我们一定会继续使用这种培训模式。但是，尽管有新的条件和机遇，隔离当然也调整了我们的计划。9月，我们原本计划在中国举办一个展览。目前来看，这是不可能的。除此之外，由于在网上，调整学生的手法并解释中国书法的复杂性是非常困难的，我们接受没有任何书法技术的学生也感到困难。为了形成正确的象形文字写作技巧，与老师的密切沟通是必要的。”

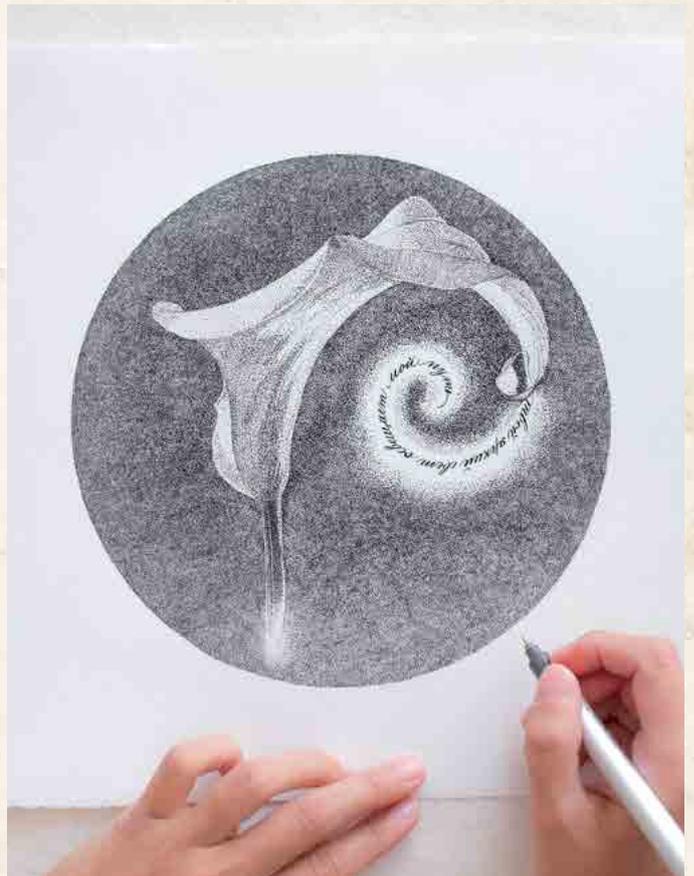

圣彼得堡第一家中国书法学校在线课程（屏幕截图）

瓦拉瓦拉·潘切列耶娃。“第16号奏鸣曲 (Facile)，莫扎特”
尖钢笔，水彩

瓦拉瓦拉·潘切列耶娃。“你的明亮的光线照亮我的路”
一朵花的画像，点画法

如果大师们刚刚开始习惯于在线工作，那么年轻的书法家就会长期使用网络技术。Nikolietta 艺术工作室的老板，年轻而才华横溢的书法家瓦尔娃拉·潘季列娃说从一开始，我们就在远程工作，因此我们无需重新调整工作。我们唯一的问题是法从我们的在线商店运送商品，所以直到五月中旬商店暂时关闭。至于其他活动，我们暂停了我们工作室最受欢迎的服务之一——为婚礼、周年纪念和其他特殊场合签署邀请函，而且取消了所有面对面的活动，包括参观表演，并重新安排了书法之旅，即罗斯托夫在唐和克拉斯诺达尔的巡回大师班。我一直试图将大部分时间用于创作书法作品。现在，我可以更加专注于自己喜爱的事业了。”

沃罗涅日书法学校的创始人卡佳·沙巴诺娃说：

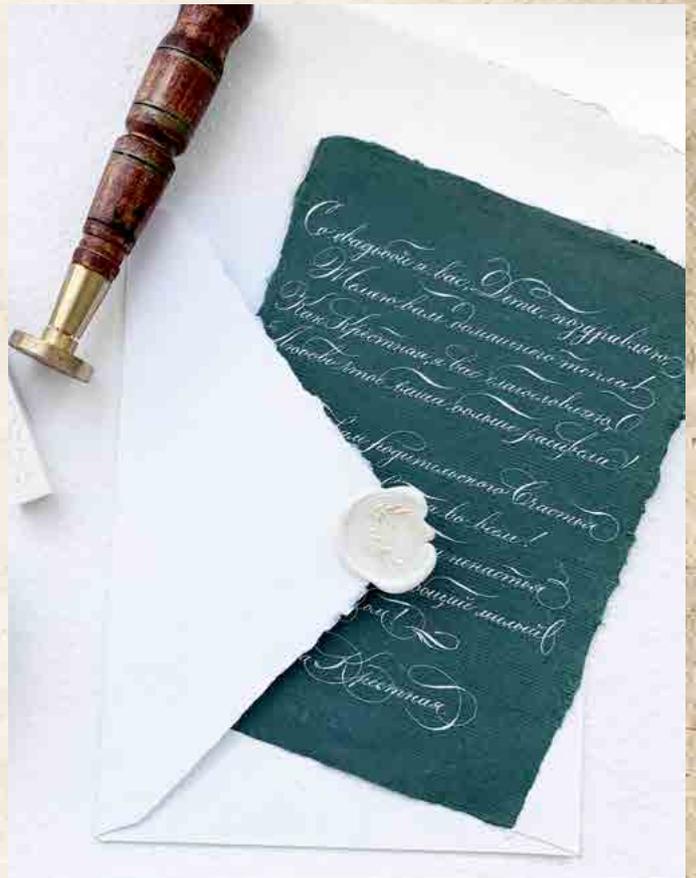
“我的在线学校继续成功营业。令人惊讶的是，学生人数略有下降，而我本来以为会大幅下降的。我从事在线教学已有四年，并定期进行离线课程和大师班。我当时在莫斯科，圣彼得堡和萨马拉的大师班教学。学生回到我身边对我有帮助：他们参加新课程并积极向朋友们推荐我的学

书法家瓦拉瓦拉·潘切列耶娃

书法家卡佳·沙芭诺娃

卡佳·沙芭诺娃。贺卡，手工纸，2019年。

校。这样的建议是最有价值的。尝试与我一起学习之后，学生不再想尝试寻找一位老师，他们将永远与我在一起。2020年初，在我故乡沃罗涅日成立了一个小书法角落。现在，由于疫情隔离，离线学校关闭了，但这是正常的。健康更为重要。这所学校尚未达到很高的盈利能力，而且出租人在这一时期没有向我收取租金，这是我们共同商量好的，因此我没有遭受任何实际损失。”

来自乌发的利拉·苏莱曼的艺术家装饰家及书法家的情况发展的也顺利：“我不能说我的创作活动发生了很大变化。我没有感到剧烈的变化。在我的艺术工作室的五年中，我已经形成了自己的固定客户数据库。认识我并从我这里获得一张画的人们一次又一次回到我身边。这只是时间问题。他们需要时时为自己的房屋购买礼物或其他东西。我不仅从事书法。我的工作室主要涉及三个领域：家谱和家庭纹章学，阿拉伯书法，即书写古兰经和个性化的图格拉斯线条，以及创造室内装修画和珠宝手表。我一个人工作，所以接订单没有困难。因为现在大家都采取在线方式。现在人们自己知道，最好不与其他人接触。您可以下订单并通过即时通讯工具讨论所有技术上的详细。

卡佳·沙芭诺娃。幽默作品“生活太短暂”，2019年。

莉拉·苏列伊曼。抽象画“绿松石”。复合媒材，珠宝釉，玻璃。该作品是隔离时期完成的。

送货也没有问题。如果需要将作品寄送到另一个城市，可以用送货服务，出租车和运输公司服务。唯一的变化是我的工作室搬出了城镇。今天对我来说情况就是这样。一切还好。”

对于俄罗斯书法与连体字和俄罗斯国家文字博物馆的创始人、艺术家尤里·阿鲁采夫而言，新冠肺炎疫情和自我隔离也没有成为停止其活动的理由。在40多年的创作事业中，他创作了无数的书法作品，包括会标、藏书签、徽标和仪式文字等。即使到了现在，尽管他自己的病情严重，尤里·伊万诺维奇仍继续努力工作并取得丰硕成果。在检疫情期间，他恢复了他在2013开始的《俄罗斯城市项链》系列的工作。该系列的标题不言自明。在每张画中，用他创作的普希金字体的城市名称都装饰着一系列明亮的字母组合，编织成主要城市大教堂的图形图像。目前，尤里·伊万诺维奇的作品反映了雅罗斯拉夫尔、圣彼得堡、大诺夫哥罗德、普斯科夫、阿尔汉格尔斯克、大乌斯秋格、塞瓦斯托波尔、斯摩棱斯克、布良斯克、梁赞、沃罗涅日和斯塔拉娅·拉多加等城市的形象。他计划总共创作160幅这样的画。

尤里·阿鲁采夫说：“现在，我的工作量很

莉拉·苏列伊曼与鞑靼斯坦穆夫提卡米利·萨米古尔林在纳吉普·纳克卡什书法家展览开幕式，2020年。

莉拉·苏列伊曼，布景画家，莫斯科大清真寺、喀山克里姆林宫、“格罗兹尼城”等地方展览者，“俄罗斯公共电视台最出色的人士时代”项目以及国际比赛获奖者，2018年。

尤里·奥鲁切夫·格雷戈里·奥鲁切夫氏组合字

大，而且富有成效，我已完成了字典《书法世界之旅》的插图制作。大约还有60幅插图，我们将以印刷版形式发布。为了创建博物馆目录，所有作品都进行了数字化处理。我准备出版一小本我的诗集。我们学校的老师也不会浪费时间，他们在学会在网站上工作，并以财务为基础开展网络学校建设。我们正在为4-6岁的儿童开展书法精英学校项目。我清楚地看到这个项目的未来。我很忙，抽不出来时间生病。”

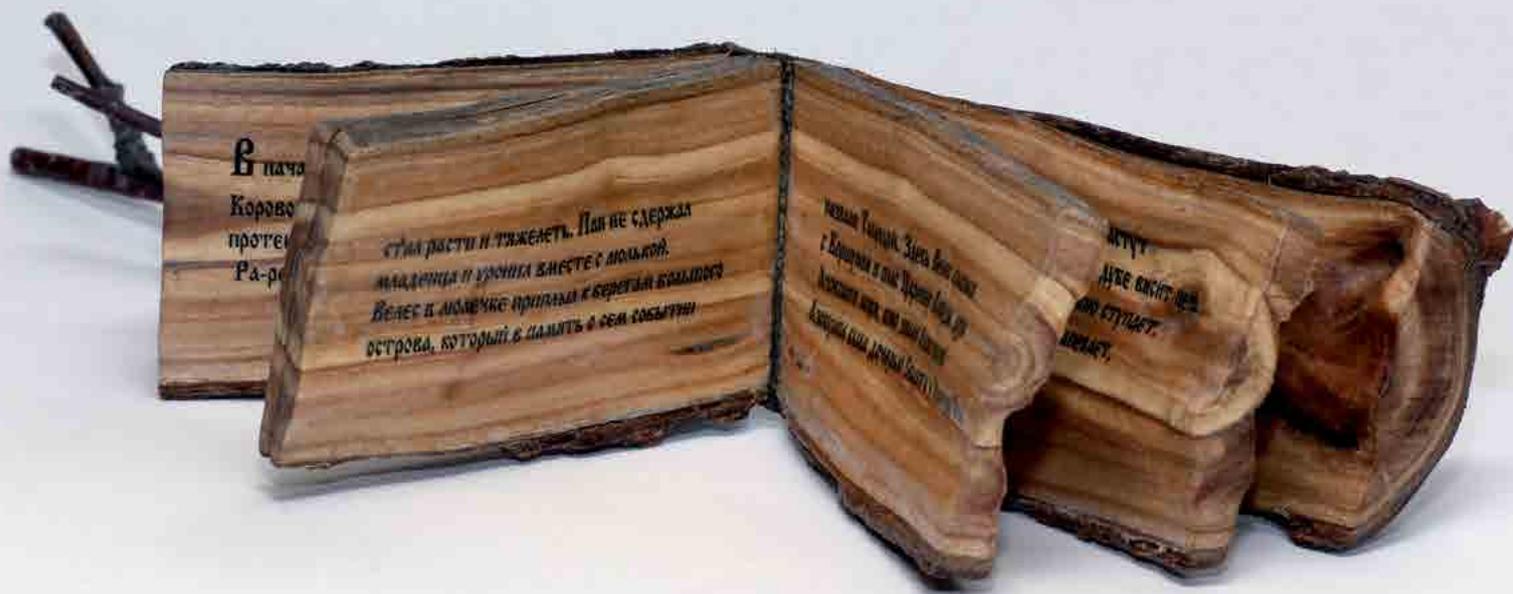
二十世纪杰出的哲学家、德国哲学家、心理学家、新弗洛伊德主义的创始人埃里克·弗洛姆说过：“最可怕的折磨是一个注定要无所作为的人的折磨，他被剥夺创造性地实现和表达自己的机会”。隔离肯定会影响所有人。隔离不仅给经济带来负面影响，而且还给每个人带来负面影响。违反通常的生活方式和缺乏制定计划的能力会造成压力，而且是很大的压力。幸运的是，书法家们以富有成效的方式对隔离做出了反应，对他们来说，这是一个完成以前开始的事情，掌握新知识和技能的机会，并在竭尽全力发挥其创造潜力的同时，为未来奠定基础。

尤里·科维尔佳耶夫说：“我以一名下山的登山者角度期待未来：‘你还活着吗？——活着！... 还好！——那就起来吧！——我不能，我还没到地了！’当我们跌倒时，我们会看到的。必须为一切做好准备。由于我们是有经验的人，所以一遇到困难我们就能克服。”

尤里·奥鲁切夫。“俄罗斯城市环”系列作品

微型细密画家阿纳托利·科嫩科： “时间在流逝， 我们也在改变”

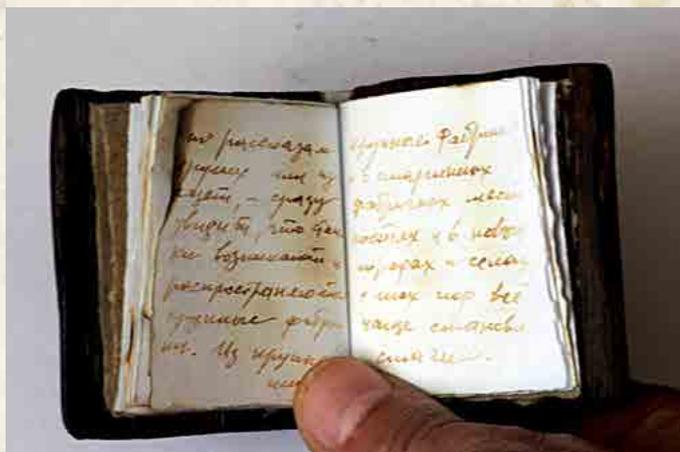
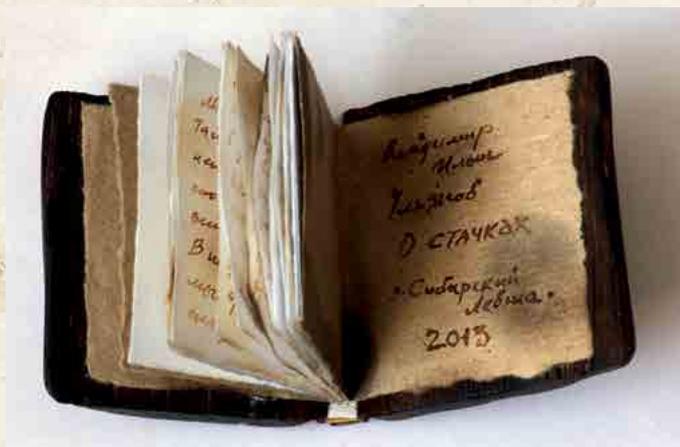

他被称为西伯利亚列夫莎，但对阿纳托利·科嫩科来说给跳蚤钉掌只意味着确认资格。他为自己设定的任务要复杂得多。需要发明新工具并开发新技术。要学习如何在大米与罂粟种子上以及在人发上写字，必须实现真正的技术突破。1997年，阿纳托利·科嫩科出版了尺寸为0.9x0.9毫米的流通微型书。它成为世界上最小的书。因该成就，他的名字于2002年被载入到吉尼斯世界纪录大全。在六个月的时间内，他设法完成了十一年来欧洲最好的大师所无法做到的事情，因为这些大师一生都在创作这种微型书籍。目前，他出版尺寸为0.1x0.1毫米的书，而最近出版了他的无形书，只有借助紫外线才能阅读。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

阿纳托利·科嫩科，微型书籍是您最喜欢的创造领域之一。自1994年以来，您已经发布了250多种出版物，该数量不言而喻。在开始创作第一本书之前，您走了什么样的一条路？为什么决定在实用艺术这个方向上实现自己？您的第一本书尺寸是多少？给跳蚤钉掌，为蚱蜢制作小提琴或仅在显微镜下才能看到的東西真的更有趣吗？

早在1981年，我就开始制作微缩模型。当时我创造微型绘画、图形、雕塑、果树核雕刻和其他类型的作品。其中没有微型书籍，直到有一天，我试图制作这本书的模型，以补充一个展览的普希金肖像。那本书既没有文字又没有封面。过了一段时间，我决定弥补这种缺憾，即在里面写诗。否则这是什么样的书？但说实话，那时候我不是很清楚地知道什么是微型书，因此为了更好地

阿纳托利·科年科。用牛奶手写的微型书，48x55毫米

超微型艺术家阿纳托利·科年科

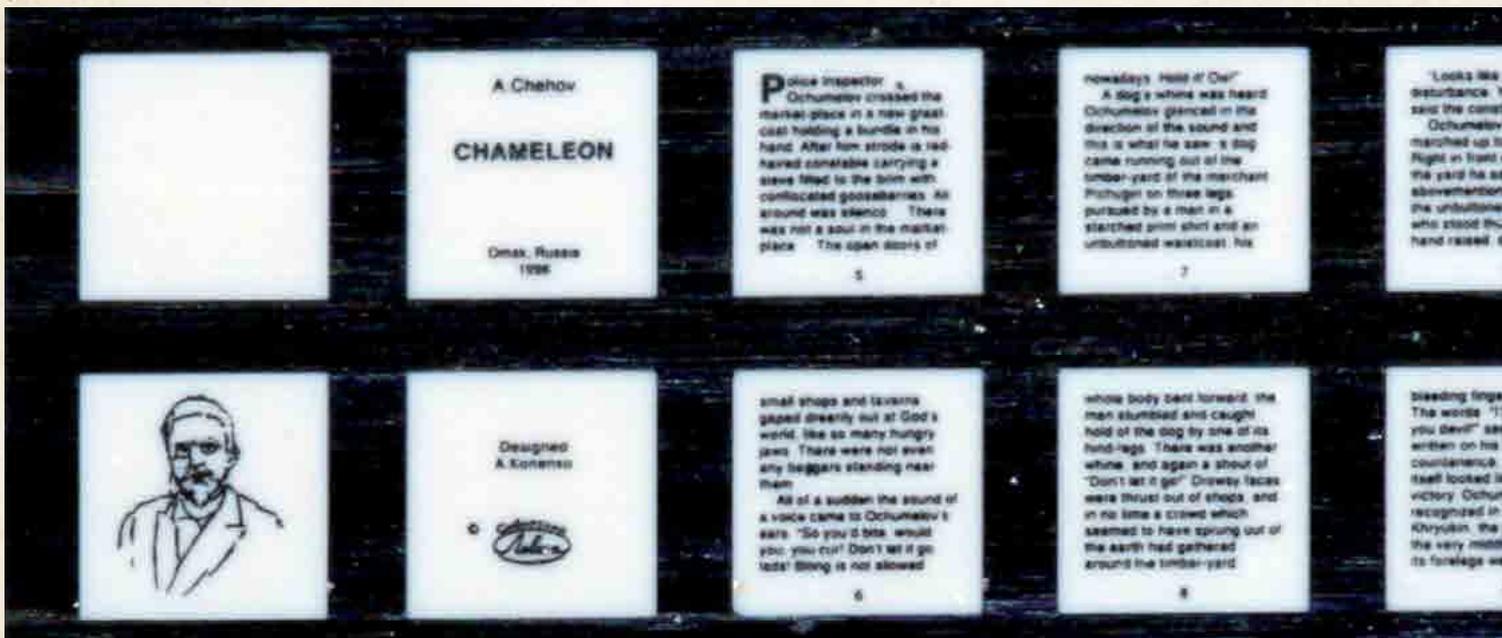
了解这种艺术方向，我不得不与微型出版物的收藏家见面。这发生于1994年。正是与藏书家的交流激发了我制作一本与他们藏书相似的书的愿望。但是由于我不是出版者，又根本不熟悉书籍制作技术，所以我开始考虑如何完成文本，如何制作插图，如何装订书籍，即如何创作它。首先，我制作了该书总的试用版，设法完成装订后，我决定出版该书。为其选择了“高雅诗歌”的标准，即威廉·莎士比亚的十四行诗，为其创作了二十三幅插图。书籍尺寸为22x30毫米，篇幅为310页，发行量为100册。收藏家很喜欢这本书。一百本出售得超级快，所以我当时认为可以出版第二本书和第三本书。因此，出版莎士比亚之后，普希金的小说“叶甫盖尼·奥涅金”问世，随后出版了莱蒙托夫的几本作品集，以及阿列克谢·科尔佐夫、科兹马·普鲁特科夫和谢尔盖·叶赛宁的诗歌。

您如何选择适合您的书籍的作品？

通常，作品的选择会受到收藏家的影响。在我的书中有很多普希金的作品，因为无论在国内还是在国外，他都深受人们的喜爱。有大量的收藏家只收集普希金的书籍。这

无论是《渔夫和金鱼的故事》还是由我两次出版的《叶甫盖尼·奥涅金》。亚历山大·谢尔盖耶维奇的每本书都受他们的欢迎。他们将其与收藏中或曾经见过的出版物进行比较。他们查明，它之前是否已出版过，其尺寸是什么。当然收藏家中也有莱蒙托夫作品的爱好者与普鲁特科夫的粉丝。有一次我曾经收到创造莱蒙托夫收藏作品集的订单，因为收藏家们希望拥有最小的作家书籍。就是说，当您选择要出版什么作品时，您可以面向收藏家，并且例如，只出版普希金的作品。显然，它们将有需求。但是，只出版一位作家的作品却没有很大的意思。因此，我的许多书都是在某个事件的印象下诞生的。例如，叶赛宁《不愧惜，不呼唤，我也不啼哭...》诗集是我在诗人的故乡旅行后问世的。《伊戈尔远征记》以同样的方式诞生了，即在个人利益的影响下。现在，我尝试出版那些很少出版作家的作品。而且我知道明年将有一些他们的纪念日。

但是，如果我们谈论木制书籍，那么一切都会有所不同。在此重要的是，您一看这本书，能够立即了解其在封面下隐藏着什么内容。当外观反映内容时，这总是很好。因此，通常，对于

阿纳托利·科嫩科·安·巴·契诃夫《变色龙》多印数微型书，0.9x0.9毫米，30页，彩色插图

我的木制作品，我选择斯拉夫民间创作：祈祷文、壮士歌、童话故事与传说，这些都会在木制装订中看起来很自然。我的收藏中还有一个斯拉夫字母表。它也是在木头上书写出的。

我以唯一的版本发行许多作品。这都是完全独特的版本，包括用冰、玫瑰花瓣、珠子制作的书。每本书的内容都受到制作材料的启发。

您在制作书籍时还使用哪些其他材料？里面的文字是手写的吗？

我的第一批微型书籍是用传统材料制成的，包括纸张、硬纸板、皮革或用于精装的乙烯彩纸。随着时间的流逝，我开始使用木头、石头、金属、骨头。

如一本书的尺寸不超过10厘米，则视为微型书。大尺寸的微型书甚至在印刷店都可以出版。这种书的发行量不受限制。手写的书以唯一的版本发行。收藏家不太喜欢它们，因为只有一个人可以拥有手写的书。

通常，我根本不把它们给任何人，而在我的博物馆中展出。对于收藏家来说，最有价值的书是那些以5至10本的小发行量出版的。在制造它们的过程当中，在写文字时我使用雕刻或蚀刻的方法。简单地说，我将文本写在金属板上，然后将其蚀刻并转移到纸上。几乎所有小型书籍和微型书籍都是以这种方式完成的。

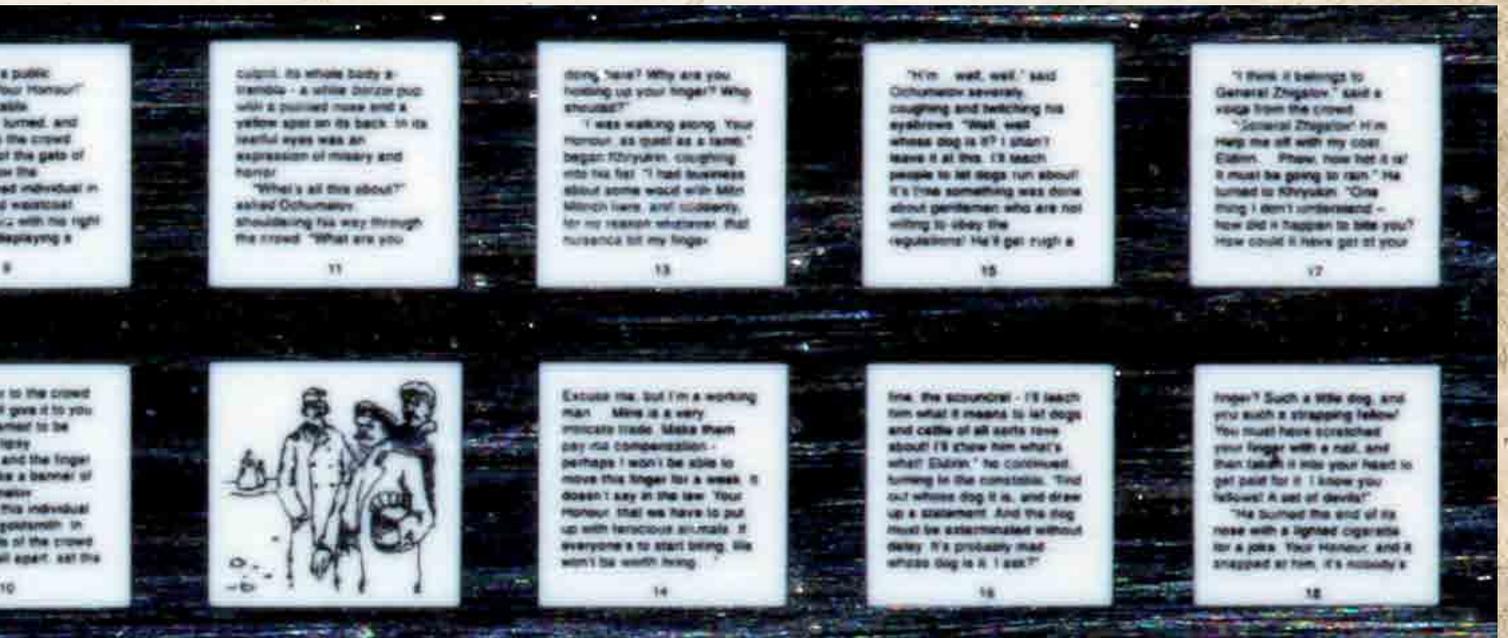
参观了乌里扬诺夫斯克的弗·伊·列宁故居后，您出版了一本尺寸为48x55毫米的微型手写书。

世界革命领袖的一篇文章是按照地下党的最佳传统写成的，即用牛奶。只有用放大镜才能读它。进行这项工作有多困难？在制作的过程中您犯了多少错误？

使用牛奶很难，因为在书写过程中看不到文字。仅在烛光火焰上方或使用非常热的熨斗进行熨烫时，它才会出现。对我来讲，这是一种新的经验，我从未见过应该如何操作。但，工作了几天后，我发现了一种能够使我正确书写文字的技术。我注意到，当文本还处于潮湿状态时，从一定的角度可以看到它。我犯了多少错误？我写完文字后才将其显示出来。没有错误。如有错误，我会重写它，会制作第二个、第三个副本，也就是说，我会一直在处理它直到没有错误为止。本书发行后，我为小学生们举办了几次大师班。向他们展示了，列宁如何用牛奶书写文字。我们用面包瓢制作墨水瓶，众所周知，如果有危险，他会吃掉它，用细笔书写文字，然后将其在蜡烛上显示出来。每个人都感到很高兴。

在接受一个采访时，您说过制作小东西之前，需要学习如何制作大的东西。在掌握精美书法艺术的过程中，您是否花了很长一段时间？

确实如此。一开始，首先要学会制作大的东西。无论是微型绘画、图形、雕塑还是雕刻，任何微型作品的工作都开始于此。这也适用于书法。我很难做出评估，我写得多好，漂亮还是不漂亮，专业的还是不专业的，尤其是我不将自己视为专

业的书法家。使用显微镜时，我为自己设定一个稍有不同的任务，即制作小规模文本，而且它是用刀具完成的，这也需要习惯。因此，我在显微镜下的笔迹与普通条件下的笔迹明显不同。换句话说，微型雕刻会迫使人接受自己的条件。通常，我尽可能使用印刷体字母。有时文字如此难写，以至于我都不提到书法。我花了很长时间来掌握微型书写，但我仍在寻找新技术。时间在流逝——我们在改变。

您的每一本书都是艺术作品。每本都由您亲手装订并设计。此外，它们中最小的尺寸为0.1x0.1mm。请介绍一下，这是什么书？里面有很多行和字母吗？您如何处理其文字？使用了哪些工具？这样的工具真的存在于自然界吗？毕竟，这么小的东西连拿到手里都是不可能的。

这本书为《星座》。它由十二张纸和一个金封面组成。每张纸上都有一种星座。里面没有文字。通常，所有微型文本都通过蚀刻方式在金属上进行雕刻而应用于纸张。我已经讲过它。如字母的高度至少为0.5毫米，即可以在纸上书写。在这种情况下，笔应正确削尖。例如，《渔夫和金鱼的故事》是用手写的。其16x20毫米的尺寸使我能够成功地完成该任务。

当然，不存在用于创造微型书的工具。需要自己发明并自己制作。但，最艰难的事情不是这个。最艰难的难题是挑选微型书的材料并想出，如何连接页面，以便以后可以翻阅它们。

创造一本微型书需要多长时间？

都不一样。使我的名字列入了吉尼斯世界纪录的舍契柯夫《变色龙》短篇小说的书的创建工作耗时半年。该书有29页，有彩色插图，还有

阿纳托利科年科·亚谢普希金，《英明的奥列格之歌》，松树材，45x40毫米，10页

阿纳托利科年科·谢叶赛宁《落叶的枫树》，枫树材，45x40毫米，10页

阿纳托利·科年科·亚·谢·普希金，《玫瑰》：玫瑰诗选，65x45毫米，26页

阿纳托利·科年科·亚·谢·普希金，《玫瑰》，玫瑰诗选，27x34毫米，28页

阿纳托利·科年科·亚·谢·普希金，《玫瑰》诗节选，65x45毫米

阿纳托利·科年科·亚·谢·普希金，《玫瑰》：玫瑰诗选，65x45毫米，26页

阿纳托利·科年科·亚·谢·普希金，《玫瑰》：玫瑰诗选，27x34毫米与65x45毫米

阿纳托利·科年科·超微型艺术家用具

阿纳托利·科嫩科。《意大利的中午》。毛象牙片上超微型画，卡尔·布留洛夫同名油画的摹本，以葡萄籽为背景，4.0x4.5毫米，水彩

安东·巴甫洛维奇的首像。在创造其之前，我必须制定出所有技术。在它之前，我还没有发行过0.9x0.9毫米的书。但是，这样的期限还是相当快。例如，为了给跳蚤钉掌，我搜寻了7年的技术，而微型绘画掌握了12年。有时候书会“放着”好几年，因为根本无法完成插图。其他书相反，完成得很快，因为其中几乎没有版画。

契诃夫《变色龙》短篇小说是一本限量印刷的微型书。有趣的是，为其第一批所有者您专门制作了记名的藏书签。藏书签的尺寸为0.7x0.8毫米和0.7x0.7毫米，即小于苍蝇的脚印。今天，它们是世界上最小的藏书签。请更详细地介绍一下它们。它们属于哪种类型（带徽章的，花文字的，线条的还是有情节的）？

总共制作了十个藏书签，其中九个是记名的，它们的尺寸大致相同，为0.7x0.7毫米。还有一个最小的藏书签，尺寸为0.5x0.5毫米，被载入俄罗斯记录大全，它属于国际联盟。当选择所有藏书签的尺寸时，我们的标准是它们可以轻松装入最小的，尺寸为0.9x0.9毫米书的页面上。但，就装饰而言，它们都是不同的。例如，收藏家玛丽亚·内斯特罗娃的藏书签是有情节的。她

是科学家、海洋学家，所以我当时想将这一点表现出来。德米特里·薛哈罗夫藏书签带徽章。但无论如何，所有个人的藏书签都含有的*ex libris*一词以及姓名的首字母，即该书的所有者的缩写，而国际书迷联盟的藏书签书上包含联盟名称的前三个首字母和“来自书”一词。

您发明了在大米、罂粟种子甚至人类头发上的书写技术，例如在鄂木斯克市成立300周年之际，您在一根头发上写了“鄂木斯克！我们以你自豪！”。您是如何设法做到这一点？请分享一下微型艺术的秘密。

确实，有这样的作品。它存储于米·亚·弗鲁别利的鄂木斯克地区美术博物馆中。我在人的头发上写了不止一次，甚至写了俄罗斯的国歌，并且写出了其中所有的副歌。为此，我只用了一根长度不到2.5厘米的头发。从结构与密度上来看，头发不同于其他任何材料。在白色磨光塑料上写东西是一回事，而在头发、谷物、蜻蜓或蚊子的翅膀上写东西是另一回事。所有材料都是不同的，每种材料都需要自己的工具。在塑料上书写非常方便，一切都清晰可见，很容易在上面做切口，然后用颜料等材料将它们擦去。原来在头发上写文本也是可能的，但为此，我不得不发明新的微型工具并学习新技术。

您用什么颜料在头发上涂了文字？

我通常用印刷墨。这是一种细磨的颜料，而且在放大后看不到颗粒，这不同于油画颜料。唯一的要求是它必须具有很高的粘度。

您说过您的作品中有玫瑰花瓣制成的书。这很难以相信。玫瑰花瓣具有迅速凋萎的特征。

的确难以置信，但我确实有这种作品。正如您正确地指出的那样，玫瑰花瓣具有迅速凋萎的特征，因此必须加以保留。如何做到这一点？我想到的第一件事是将它们弄直并弄干，然后才尝试在其上书写文字。这是一本普希金诗歌的书，里面是我发现他所有关于玫瑰的诗。最有趣的是，这位伟大的诗人有很多这样的诗歌，所以我创造了一本完整的书，共26页。这是十三片未修剪的花瓣。我使用拭子法打印文本：先准备纸型，然后再使用橡胶将文本从其转移到扁平的花瓣上，当时花瓣还很结实，并允许这样做。我已出版了几本类似的出版物，它们的尺寸分别为65x45毫米和27x34毫米，并且在较小的书中已有28页，其中的花瓣被修剪，因此它呈矩形。这些不寻常的“花蕾”被存储在个人收藏品中、许多博物馆

阿纳托利·科年科。《日本图案》，6毫米长的米粒上的雕刻与绘画

和图书馆中。

几年前，您展示了新格式的书籍。在关闭的状态下时，它们看起来像一块小小的木头。您何时制作第一本木制书？您如何想到将锯开的树桩作为书籍材料？

制作木制书的想法早在2012年就产生了。有一次，当我在乡间别墅里砍柴时，我遇到了一小块木头。当我将它拿到手里时，出于某种原因，我想将它劈开成细小的小木片。完成此操作后，我将它看成一本微型书。然后我又拿了一块小的木头，高约5-6厘米，然后用同样的方法将其劈开。之后，我开始考虑，如何缝在一起或连接小木片，以便书是可以被打开的。结果，我决定使用科普特斜迹进行装订。这是古埃及人，即科普特人的方法。它用于将纸质笔记本装订成书芯。

后来，在开始制作第一本书之前，我准备了一整批小的木块，并为能够进行书写做准备：使木块干燥，进行磨光，并开始尝试在上面书写。

您如何选择书籍的木材种类？

基本上，我正在尝试使用不同种类的树木

制作书籍。一旦发现一个有趣的小块，我立即尝试劈开它。如果我看到这种分裂很有趣，例如弯曲精美，里面有图片，那么我肯定会尝试用它来制作一本书。我有用桦木、白杨木、云杉、雪松木制作的书籍，用枫树木制成的书里有叶赛宁《你是我堕落的枫树》诗歌。总的来讲，我会使用西伯利亚地区生长的所有树木。如果在外国遇到有趣的小木块，我就带它回家。也不会拒绝有结的树墩。将树枝可以做成哨子。音调取决于树枝的厚度。因此，我的一些书有几种音调。世界上没有类似的书籍。

模仿阿尔汉格尔斯克大师的作品风格的书籍《鸟》是用云杉木制成的吗？

是的，用云杉木制成的。为什么用云杉木而不是桦木或另一种木材？因为云杉可以劈开成很薄很平的木片。但，在此也有一些秘密。切片必须以特定的角度进行，这样它才能够以我需要的的方式劈开。有趣的是，阿尔汉格尔斯克云杉比我们的云杉劈开得更容易。使用这种云杉木，可以制造厚度为毫米甚至更薄的木片，因此制作书《鸟》时，只可以使用云杉木。至少使用其他树种时，我都无法做类似的书籍。

伟大的俄罗斯埃尔姆！ 我们会赋予她新的生命吗？

作者：亚历山大·叶夫根耶维奇·佐洛塔廖夫
俄罗斯民间书法博物馆策展人（雅罗斯拉夫尔市）

“喂……罗斯”树枝和雪上写的组合字

注释：连笔是一种书写方法，字母相互连接、交织在一起或相互推入。

《达尔词典》

如果我们不是圣人
俄罗斯将停止发光！
拿一支钢笔和一把刷子，
用红色和金色书写……

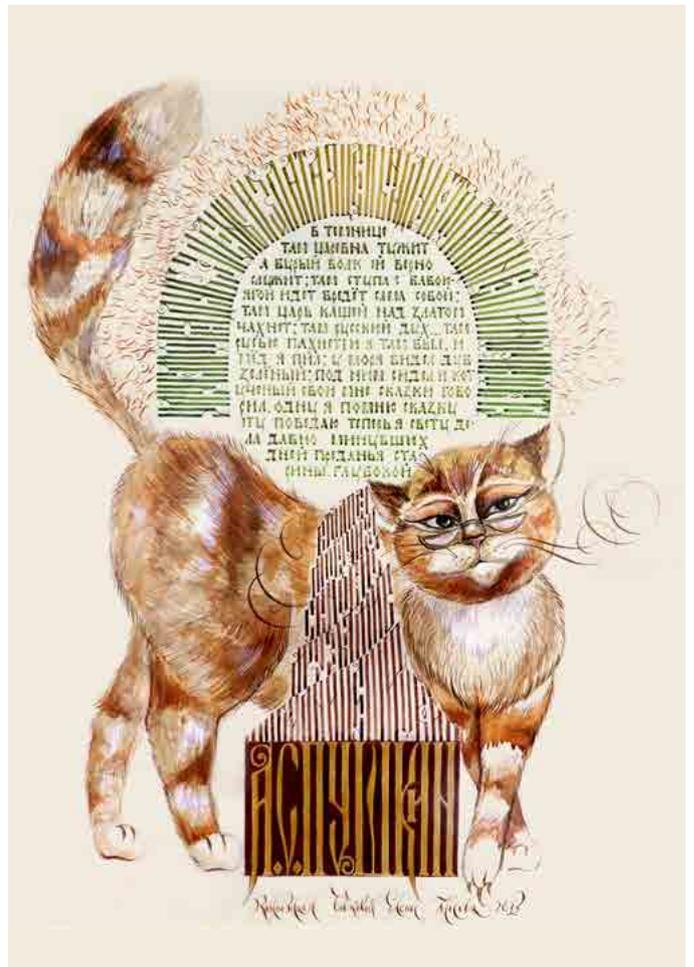
火星现代书法中有连笔字吗？

翻阅了索科利尼基国际书法展的目录，寻找带有俄语文字的作品，但是找不到……

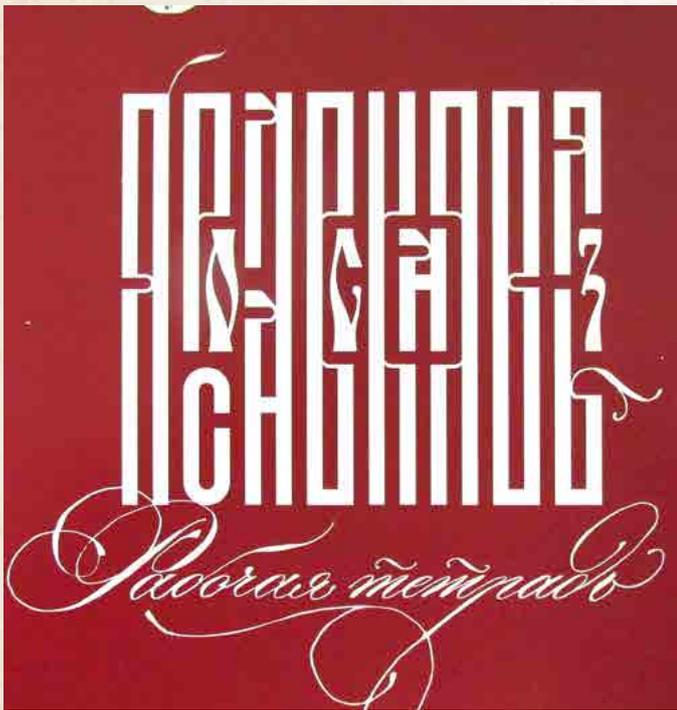
在我们的70位书法家中，斯韦特兰娜·根纳季耶夫娜·迪亚托夫斯卡娅、尤里·沙赫涅夫、维克托利亚·根纳季耶夫娜·奥索梅金娜、埃琳娜·博布科娃、奥尔加·瓦莱里耶夫娜·加古利纳和其他几位作家都迷上了《俄罗斯主题》。只有10副作品，寥寥无几！

我记得在圣彼得堡举行的Calligrafest-2019联欢节：大约200幅作品，其中俄罗斯连笔字大约20幅作品。现在，在Calligrafest虚拟博物馆的网站上展示了40幅作品，其中包括两位作家帕维尔·德拉加诺夫和亚历山大·阿布鲁斯莫夫的20幅作品。

带有连笔字的大多数“画作”都在黑色的阴暗背景上，并且这些单词实际上是无法认读的。但是，与历来相连是快乐的！熟练的红色字母，细

叶·亚·博布科娃。亚·谢·善希金《海湾边有一颗绿橡树……》

雅尔组合体字帖

长的桅杆，装饰品：从红钱开始的书写是俄语书写的胜利。连笔字始终具有精神上的意义，现在看到诸如“山羊头骨”这首诗的作品，其中用连笔字的方式完成了带有角的头骨的文字。

查看位于雅罗斯拉夫尔的俄罗斯国家文字博物馆的基金：在300幅展出的作品中，“雅罗斯拉夫尔连笔字”作品有30幅。

现代的俄罗斯书法家以任何风格书写：哥特式、汉字、刻字、斯宾塞风格和铜版纸——除了他的历史民族文字之外，什么都没有。草书写作仍然很受欢迎，因为它看起来像现代书法，但找不到连笔字。 . . . . . ?

要点：不到10%的俄罗斯书法家用俄语书写。其余90%的信件并不有趣。

当我们的国家苏联在90年代被摧毁时，西方出现了一些设计师对俄罗斯文字的兴趣。我经常在广告中看到过对我们字体的模仿。但是，正是俄罗斯的连笔字才是俄罗斯书法的“蛋糕上的樱桃”。没有英语，也没有意大利语，也没有美式英语。 . . 只有两个概念：“俄罗斯书法和文字”和“阿拉伯书法和文字”！而且它们在历史上以及紧密的字体组合中紧密地交织在一起。那么，为

斯夫·鲁坚科。圣经警句《你们不要判断人，就必不受判断》三折画

什么我们要模仿拉丁文字，日语，美国文字，而不重视自己的文字呢？

要点：俄罗斯的连笔字是俄罗斯书法的“蛋糕上的樱桃”。

为什么任何俄罗斯公民都可以用俄语写祝贺字？

手写书写正在全世界（中国除外）灭绝；数字键盘打字取代了活字。打印机可以清晰地打

尔·恩·贡恰连科。爷爷八十五寿辰贺信

印，并且不再需要书写。电子板和平板电脑正在迅速进入我们的学校。人们停止写明信片，不通过邮件发送明信片。

但是仍然有一些人用俄语写明信片并将其送给亲人！这些不是圣彼得堡的艺术家，而是各个年龄段，职业和社会地位的普通百姓：律师、

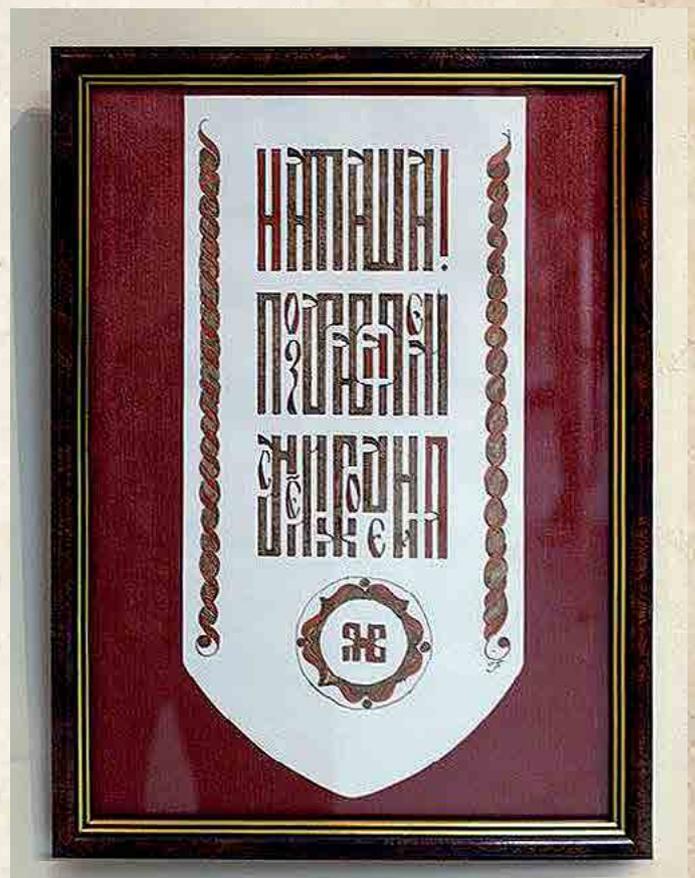
医生、教师、厨师、学生。他们击败了“戈里尼奇三头蛇”：

1. 教会斯拉夫语的复杂性。
2. 无法用宽笔尖的笔书写。
3. 无法将字母相互缠绕。

他们是如何做到的呢？多亏尤里·伊万诺维

尔·恩·贡恰连科。塔涅奇卡

尔·恩·贡恰连科。娜塔莎

一年级女学生塔伊西娅·谢多瓦。第一节组合字书法课。她花一个小时用尖笔完成了又工整又美丽的书法作品”妈妈罗西”

奇·阿鲁特舍夫，俄罗斯书法与连笔画学校的创办者，这是俄罗斯唯一被认可的学校。

在2000-2010年，他基于传统语言创建了一个新的书写系统，并将其称为“雅罗斯拉夫尔字体”。其主要特点是：

- 易于学习。
- 几何装饰。
- 极简装饰。
- 完全填充字母空间，没有空隙。
- 字体集中—仅使用现代俄语的字母。

尤里·奥鲁切夫。总统是履行宪法的担保者。

标注：尤·伊·阿鲁采夫“……两节课，两个小时。这足以掌握连笔字并创建独立的作品”

雅罗斯拉夫尔字母的“父亲”—尤·伊·阿鲁采夫

尤里·伊万诺维奇，要花多少时间来学习写“雅罗斯拉夫尔字体”？

尤·伊：为时两个小时的两次成人课程，足以掌握连笔字并进行独立的工作。

孩子掌握这样复杂的字母是否需要更多时间？

尤·伊：孩子们很快“掌握”了连笔字—在一个小时的课中，有时是两个小时。他们没有像成人学生那样的形象化刻板印象。

创建新的连笔字系统的想法是何时诞生的？为什么？

阿·叶·佐洛塔廖夫。我们是俄罗斯人，你没有忘记吗。松树皮。

姆·奥西波娃。大地笑成花朵

尤·伊：我从2000年代初期开始从事这项工作。在2010年，雅罗斯拉夫尔成立1000周年时就有个现成的书写系统。从那时起，“雅罗斯拉夫尔字体”这个名字就开始流行起来。多年来，我研究了俄语书写的历史。在某个阶段，我想创建一个通用的连笔字系统，以便每个人都可以快速掌握它，易于阅读和编写。

2009年，尤·伊·阿鲁采夫开设了一所自创学校，在过去的11年中，已经有100多名成人和儿童接受了雅罗斯拉夫尔文字的“复杂”俄语写作的教育。一些作品在莫斯科和圣彼得堡的国际书法展览中展出。来自两个首都的成年学生经常来俄罗斯公认的书法大师这里学习。

注释：一年级的学生塔伊西娅。7岁：1堂连笔字课程——在1个小时内，她用尖笔完成了整洁美观的作品《妈妈——罗斯》。

雅罗斯拉夫尔字体每个字母的高度与宽度比例是9:1。最常见的是，鲜艳的颜色：棕色、櫻桃色、猩红色，白底黑色或人工仿旧纸张。

金色笔墨有时用于突出显示单词中的首字母。雅罗斯拉夫尔字体是一种自给自足的书写样式：它既可以用作标题，也可以用作主要文本，甚至可以用作装饰。

在俄语连笔字中没有标点符号，在某些教室中，当恢复壁画和文字时，加上了句号和逗号。

在2019年，发行了“雅罗斯拉夫尔字体”字帖。现在，您可以自己用一个晚上轻松掌握这种字体。加油！

连笔字是死的还是活的？

什么是用在伦德阿尔塔、涂鸦、街头艺术、设计和时尚中的俄罗斯连笔字？

几个世纪以前，人们在皮革、桦树、木材、石头上用橡树色墨水、朱砂、黄金等书写。

我们要在哪儿写？

为什么不在墙上？我们会像孩子一样！而且最好不要在自己家中，例如：商场里的停车位。为

特·姆·卡特列娃。万福玛利亚，你充满圣宠！

“生动连笔”

什么不在中央街上写一首约瑟夫·布罗茨基的诗，让他高兴！为什么不彩绘街道上的灰色小亭？

亚历山大·阿波罗西莫夫所做的事真是令人惊喜！雅罗斯拉夫尔的许多艺术品都成为了现代文化，甚至可能成为未来的历史。亚历山大给俄罗斯连笔字带来了新的气息，尽管在某些作品中也感受到了哥特式的影响。

注释：阿·索洛拉约夫：“真正的连笔字不需要油漆和画笔！”

用斧头书写雅罗斯拉夫尔连字！

我坚信真正的连笔字应该大...和伏尔加一样大。真正的俄罗斯连笔字不需要任何油漆或画笔！我在河冰上用斧头砍下了雅罗斯拉夫尔字体，巨大字母的桅杆五米长。

书法家“雪”给他的老师尤·伊·阿鲁采夫写100米的“明信片”：“圣诞快乐！”“耶稣受洗节快乐！”“谢肉节快乐！”不用笔和刷子，仅使用铲子！

用种子书写雅罗斯拉夫尔连字！

鸽子很兴奋！它们啄了：薄饼和太阳，还有熊，还有俄文！

2020年3月1日。谢肉节当天，雅罗斯拉夫尔市的中心广场上的一群鸽子。我们就是为它们准备种子书法菜肴。种子中的雅罗斯拉夫尔连字看起来特别生动有趣！特别是对于孩子们来说，我为他们开设了种子书法大师班。

鸽子更开心！它们啄了谢肉节薄饼、太阳，还有熊和俄罗斯连字！

在现代人的任何衣服上，俄罗斯连笔字看起来都很棒：在T恤、夹克、外套、风衣上。谁是第一个敢于宣称俄罗斯连笔字风格的时装设计师？

汽车上单调乏味的图纸很容易用俄语连笔字“炸开”明亮的铭文。你见过吗？！

对我来说，俄语连笔字的可能性似乎是无限的……或者可能是3D？如果在雕塑中？如果用毡布呢？如果编织或绣十字呢？装饰糕点、肖像、公司资料夹...。

阿·叶·佐洛塔廖夫。送冬节。鸽子表演。

八个粗体“为什么”？

为什么在书法作品的描述中我们只写“连笔字”，却丢掉“俄罗斯”一词？

为什么说中国书法时，我们会说：“伟大的中国书法”，但没有骄傲地对我们的孩子说：“这是我们伟大的俄罗斯书法！”

为什么西里尔文字联欢节时，报告会的所有主要时间都是外国客人在发言，而不是国内书法家？没有关于连笔字的报告！

为什么我们独特的俄语文字——连笔字，在圣彼得堡艺术家联盟的后厅展出，而不是在中央大厅？

为什么在Calligrafest节西里尔联欢节的所有参与者25米签名长卷上没有看到我的母语俄语？没有连笔字！也没有草书！

为什么许多俄罗斯书法家大师仅使用拉丁文字作为西里尔文字节大师班培训的铭文示例？

为什么现代俄罗斯设计师要在俄语单词中引入拉丁字母？在俄语单词“ХЛЕБ”中发现拉丁字母“L”是什么意思？

此类示例无数……

斯韦特兰娜·根纳季耶夫娜·迪亚托夫斯卡娅的俄罗斯伟大作品的描述：

《主的观点》

普里拜卡尔·塔伊加白木（俄罗斯），Red Sable 毛笔（荷兰），Winsor & Newton 墨汁（法国），Speedbat 羽笔（美国），Ferrariozo 丙烯酸（意大利）……桦树皮是我们仅存的一切吗？！

关于俄语连笔字的七个问题

调查参与者：

斯韦特兰娜·维塔利耶娃·鲁登科，教师。2019年6月6日毕业于雅罗斯拉夫尔阿鲁采夫“俄罗斯书法和连笔字”原始书法学校。

莱萨·尼古拉耶夫娜·贡查连科，律师

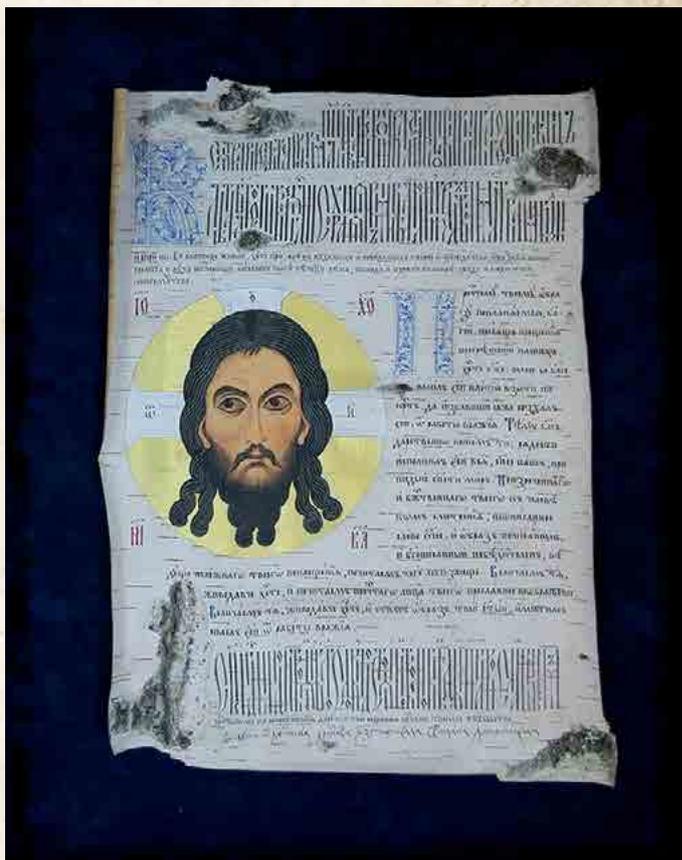
亚历山大·阿列克桑德罗维奇·阿布罗斯莫夫，书法家

1. 谁教您连笔字？您已经从事了多少年了？

斯韦特兰娜·鲁登科：一年前，我掌握了雅罗斯拉夫尔连笔字的技术，并从第一堂课开始书写它。阿鲁采夫方法论具有普遍性和和谐性，其高宽比为9：1.27个单元。甚至小孩也可以用第一堂课掌握。

莱萨·贡查连科：我的书法老师是尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫。我从2015年开始练习书写。

亚历山大·阿布罗斯莫夫：尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫2016年前后向我展示了构建连笔字的基础知识。在一个课程中，我们整理了字母和构建

丝格·季佳托夫斯卡娅。上帝之目光。贝加尔沿岸泰加森林的桦树皮

雅罗斯拉夫尔连字的主要原理。当时在我看来，此字体似乎没有什么吸引力，而且一段时间以来，我的兴趣消失了。

在准备“俄罗斯书法的胜利”展览以及参加文化中心“Textil”“人装饰地方”的项目期间，我更加积极和认真地接触了连笔字。然后，在2017年，我第一次尝试在城市环境中书写连笔字，结果令我感到满意。“如果您想改变世界——你要成为这种改变”——我用连笔字写下了这句话。

2. 您为什么喜欢上连笔字？

斯韦特兰娜·鲁登科：用连笔字书写可活跃大脑，从众多字母精美排列的方案中找到最佳方案。可以将它与构造模型、画谜相比较，其结果是极大的乐趣和喜悦！

莱萨·贡查连科：当然是因为它优美并和谐，以及它的奥秘。您始终需要思考和解密。连笔字吸引了人们的注意力，引起了人们的兴趣和渴望来解密这里写的内容。这适用于俄罗斯人和外国人，尤其是儿童！

亚历山大·阿布罗斯莫夫：因为它的复杂。困难在于阅读。困难在于直杆的构造。困难在于连字母的开发。所有这些以自己的方式形成字母、单词、文本的独特装饰。

3. 您完成过什么样的连笔字作品（明信片、书法作品、涂鸦……）？

斯韦特兰娜·鲁登科：用连笔字只想书写一些重要的、有用的文字，比如有提醒和启蒙意义的。

我书写过诫命、引语。我还做过新年、复活节、生日贺卡。

莱萨·贡查连科：明信片，书法作品。

亚历山大·阿波罗西莫夫：四年来，已经完成了很多作品。一开始，当我尝试构建第一个“连笔字”文本时，我只是通过画字母而不是通过书写完成作品。

当时在我以为，将文字连结起来是完全不现实的，因为连笔字是依靠严格的笔直“桅杆”，而绘制直线对于我们的手来说并非易事。

但是当我在这座城市书写过几次连笔字时，我意识到在这种特殊环境中进行冗长而详细的布局所带来的必然性和连续性。此后，我不得不学习新的方法和技术。

通常，我不限制格式、材料和工具。拥有不同的可能性非常方便，创造力的范围会扩大。

4. 俄罗斯书法家之间是否有对连笔字的“歧视”，更崇拜：哥特拉丁、字母、中文和日文文字？

斯韦特兰娜·鲁登科：当然，时尚决定了它的发展。

连笔字无法与印刷字抗衡，他们运用这项技术书写，以便每个人都可以阅读，甚至突出主要单词。

无需在任何地方使用连笔字。我认为它更适合主题，仪式和节日活动。展览、婚礼、周年纪念……徽标、标签等也是可能的。

莱萨·贡查连科：我认为每一种都有足够的空间，连笔字也是如此。

亚历山大·阿波罗西莫夫：我没有注意过歧视，或者说对连笔字的攻击。当然，这个方向不是那么流行，也不是那么发达，我希望只是现在。每天都越来越多地关注连笔字，出现了使用它的新书法家，甚至是外国书法家。

5. 连笔字艺术在技术官僚社会中是否有未来？

斯韦特兰娜·鲁登科：当然，因为它是一种别样风情，使我们陷入了过去，营造了一种氛围，并以其神秘和美丽吸引人。

莱萨·贡查连科：如果我们用自己的双手书写，那么连笔字就有未来！

亚历山大·阿波罗西莫夫：连笔字当然有未来，但是会持续多久？很难说——像在雾中！在这里，在雾消散后我们将看到什么，由我们决定。

6. 连笔字可以作为一种字体发展吗？还是它是过时的书面文化的遗迹？

斯韦特兰娜·鲁登科：我不认为它是平常的书写方法，这更是一门艺术。

莱萨·贡查连科：可能不再是一种书写方法。有很多机会作为周围空间设计中的装饰艺术。这是俄语的母语字母，必须用于提升我们的价值观。

亚历山大·阿波罗西莫夫：通常，连笔字从未承担起书写的任务，它始终具有纯粹的装饰性。至于发展，连笔字当然不会停滞不前，每天都在寻找新的形式和书写方案，但只是在创作者的作品中，而不是在文化的整体中。

7. 您想参与俄罗斯连笔字艺术的发展吗？是否需要举办一次俄罗斯连笔字展览或足以将它与其他字体作品一同展出？

斯韦特兰娜·鲁登科：最好在一个地方收集不同的技术和俄语连笔字版本。观众和大师的喜悦将得到保证。

莱萨·贡查连科：我认为俄罗斯的连笔字值得进行专门的展览。

亚历山大·阿波罗西莫夫：我认为，每个涉及此主题的人至少都会有所发展。

至于展览：当然，我希望看到更多有关书法和连笔字的作品。现在我甚至不记得：是否有过连笔字的专门展览？

***

在古老字母的桅杆上爬行，
热得像年轻人。
给你这个连字！
风暴是疯狂的…

笔尖的命令：
“瞄准！小心！”
我学了十四个小时“咒语”。

鲁布佐娃免费的诚实经文，我将永存！
进入言语世界的濒临天绝的语言。

鄙视您的数字语言束缚的行话，
我正在寻找另一种说法的旧含义…

我相信你可以穿越迷宫
并在家庭中找到对家庭的忠诚——而不是在字
体中！

А Б В

保卫俄罗斯民间书法

作者：尤里·阿鲁采夫

“无论是从道德还是其他角度来看，都无法证明《РУССКИЙ ХЛЕБ》、《КНИГОЛУБ》或《РУССКАЯ ИГРУШКА》商店名称是恰当的一—《书法家》杂志向俄罗斯人介绍雅罗斯拉夫尔“俄罗斯书法与花文字”原创学校与“俄罗斯民间书法博物馆”文化历史中心的创始人尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫的呼吁书。

俄罗斯民间书法是一种仅代表俄罗斯人民的字母和符号的图形图像，已从象形文字（图画文字）与表意文字（符号文字）演变为字母文字。

为了传输反映俄语特殊性的声音，引入了特殊字符，而不是像在西欧人民的拉丁字母和其他字母中那样使用两个或三个字符的组合。该特点使我们能够将俄罗斯世界与斯拉夫的世界区分开来。

根·斯·格里尼维奇·拉·诺·马洛维奇教授以及维·马·鲁萨诺夫斯基院士以及许多其他俄罗斯和西方历史学家令人信服地证明了，俄国人民的文字早在基里尔与梅福季之前就已经存在，并且已有近五千年的历史。

通过输入文字演变发展系数，可以得出大约相同的数字，文字演变发展系数是您需要乘以100（世纪）的数字，以便能够确定俄文字母或其他字母的创建时间。

该系数是通过比较世纪初和世界末创建的同一流派（例如诺夫哥罗德）的两个或多个字母或文本来计算的。字母的形式与设计上的差异越小，系数的数值越高，文字的历史越长。

例如，如我们将11、12、13、14、15世纪的阿尔汉格尔斯基福音书的字母进行比较，我们看到书籍图形表的最高级的艺术，并且在五个世纪上都显

著保留了字母的大小、装饰与配置。因此，我们可以得出结论，这种文字的演变可能有两千多年的历史，因此系数的数值将在4-5之间波动。这是我们学校举办的讲座课程的一个特殊主题。

俄语字母表总计49个字符，而希腊字母仅有23个字符。尽管彼得一世皇帝与苏联政府在弗·伊·乌里亚诺夫（列宁）倡议下进行了改革，即将俄语字母的字母数量从49个减少到33个，俄罗斯人民保留了其民间书法的独特性与原创性，就表达能力而言，在各国人民的文字中没有比它更强的。

在将俄语字母与拉丁字母进行比较时，其图形图像的主要差异引起了人们的注意。初看起来，俄语字母与拉丁字母很像，但俄罗斯字母的图形图像比拉丁多59个：21个手写小写字母：б, в, г, ё, ж, з, й, л, м, н, ф, ц, ч, ш, щ, ь, ы, э, ю, я；16个手写大写字母：Б, Ё, Ж, З, Й, Л, П, Т, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я；22种印刷类型的字母：Б, Г, Д, Ё, Ж, З, И, Й, Л, П, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, ь, Ъ, Ы, Э, Ю, Я。

我们必须引用弗莱彻的话：“根据人们所相信的那样，斯拉夫语更可能起源于俄语，而不是俄语起源于斯拉夫语”，尼·瓦·果戈里：“我们非凡的语言本身是一个神秘的存在。它包含各种音调与色彩，从最硬的声音到最细腻与柔和的声音的所有过渡；它是无限的，可以像生活一样丰富起来每一分钟，一方面吸取教会圣经语言的高调词汇，另一方面，从在我们各省遍布的无数方言中选择一些恰当的词语，以这种方式获得机会在同样的语言中达到了任何其他语言所无法企及的”

高度，同时有机会陷入朴素的境地，这是一个难以理解的人的有形感触。”

凡是学习俄语的人都为其同义词、方言、土话的丰富而震惊。例如，“漂亮”该单词具有超过四十个同义词，“跌下”具有八十多个同义意义上的细微区别。

几个世纪以来，科学界的代表认为，希腊文字的发展要归功于腓尼基文字，而俄罗斯文字的发展要归功于希腊文字。这种教条从一本学术刊物到另一本刊物徘徊，类似在顶部上，而不是在基础上确立的角锥体。

只要知道腓尼基人在那个历史时期是什么样的人，就可以，他们当时是一个半游牧民族，其文化可以用俄罗斯百科全书编纂者弗·伊·达里的话来定义：“讲大约相同语言的不同人民。”

半游牧民族无法创造文字！腓尼基人没有这个伟大的进化过程的先决条件。

还有另外一个更重要的论点：在世界上，只有两个概念决定了国家文字的最高增长：“俄罗斯书法与花文字”与“阿拉伯书法和花文字”。

只有经过在书法实现的漫长意识演变过程的高度发达的文明才能够创作花文字。

毫无疑问，我们千百年来民间书法培养爱国主义，即一种人的特殊感觉，部分是在童年时期培养的，部分是在青年时期培养的，然后在周围社会和整个世界的影下在他的生活中固守的。

爱国心还取决于其他许多感觉，例如因呆在自己的故乡而感受到的快乐，为同乡和同胞的成功感到自豪，以及因他们的失败或遭到的挫折而感到悲伤。这种感觉的深度和动力直接取决于一个人的文化水平、他对家庭、家族，祖国历史的了解、独立思考和分析的能力以及感受祖国的能力。

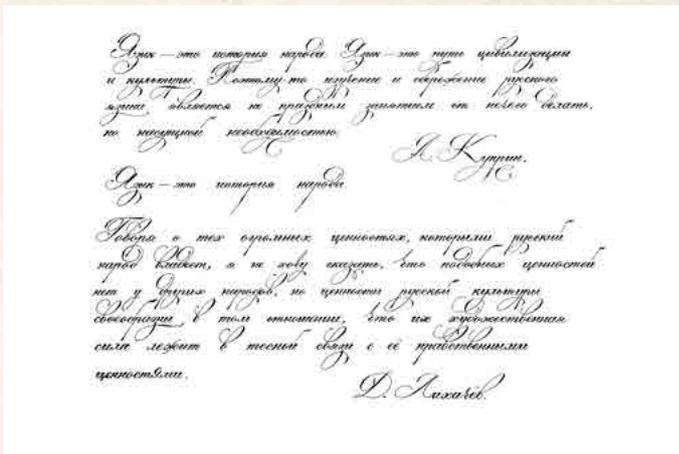
人的文化程度越低，他的爱国心就越粗浅，这种情感将呈现位极端形式：从虚假的爱国主义或欢呼爱国主义到激进的爱国主义或法西斯主义。

真正的爱国者是创造者，而不是破坏者。在创建自己的房屋、自己的家庭、自己的故乡、自己的家乡时，这样的人会创建自己的祖国，或者如菲·米·陀思妥耶夫斯基写的那样：“……创造世代。”

爱国主义是保护自己的祖国免受一切可能损害其真诚的意愿，并且以一切可能的手段保护自己的祖国，为了子孙后代的幸福而牺牲自己的生命。

在信息领域内，我们祖国在20世纪末和21世纪初遭受的侵略是空前的。而这是一场信息战。对于书法，信息战争是对俄罗斯民族文字，其历史、演变独特性的侵略，甚至是企图改变字母和符号的图形形象的侵略。

所有这些都伴随着通过外来词与近义词使语言混乱的方法来侵人民的言语文化

德·斯·利哈乔夫谈俄文的名句

通常，没有爱国意识的内部力量和一时得势的人参加信息战争，因此，这些人的行为必须被定为国家犯罪，并随之担负所有法律后果。

信息战最有效的方法之一是俄语字母的拉丁化。数十年来，我一直在目睹一些西方设计师，尤其是国内设计师试图使一些俄罗斯传统字母具有拉丁字母的风格。原始的俄语字母 б, д, ё, ж, з, й, п, т, ф, ц, ч, ш, щ, ь, ы, э, ю, я。遭到特殊的侵略。

“无论是从道德还是其他角度来看，都无法证明«РУССКИЙ ХЛЕБ»、«КНИГОЛЮБ»或«RUSSKAY IGRUSHKA»商店名称是恰当的。

那还用说，我在互联网上发现一位俄罗斯设计师的话：“……几乎所有俄罗斯字体都因Ф, Д, Л字母的怪异形式看起来很差……其他字母也弯曲……”。

只有具有“弯曲”意识的人才无法看出俄文字母的美，无法听出它们的旋律。不是俄罗斯人！是奸诈的人！

因此，一些俄罗斯设计师企图将俄语字母拉丁化是背叛俄罗斯人民的行为，由此而产生的一切道德与法律后果，应仅在刑法框架内审理。

目前，俄语字母表是了解我们国内历史的伟大的唯一关键，对于任何的侵犯，需要并应该采取适当的反击措施。

借此机会，我和我们学校的老师敦促你们在选择字母图形以完成各种艺术和设计任务时，需要格外小心，并在我们的俄罗斯土地上传播美丽和历史内涵最深的俄罗斯字母表。

请记住，我们的孩子跟着我们走。他们是否成为俄罗斯的孩子仅取决于我们。

尤里·阿鲁采夫
雅罗斯拉夫尔，2020年4月21日

俄语游行书法——书法的新高峰

作者：亚·叶·佐洛塔廖夫，
俄罗斯民间书法博物馆策展人

特·阿·妮基季娜·恩·鲁布措夫诗《俄罗斯北方家乡农村……》

……回想起初次见到游行书法，2017年2月，我们正在市政府N. A. 努日恩展厅准备大型展览“俄罗斯书法庆典”。展览包括五个基本部分，其中之一——“俄罗斯游行书法”。

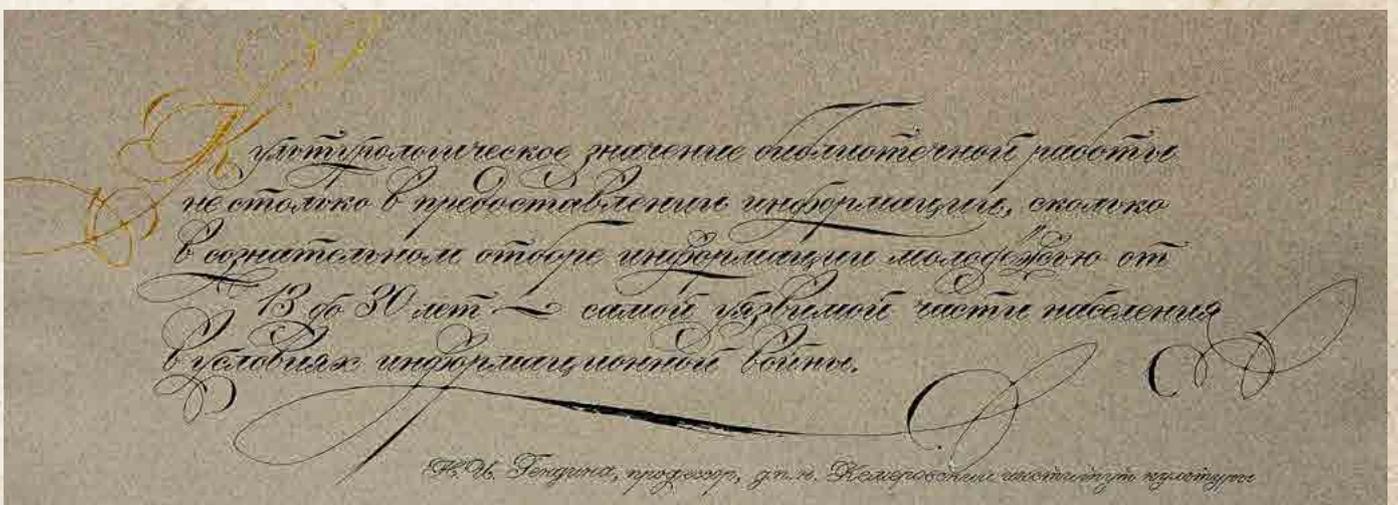
我记得“俄罗斯书法与文字艺术”学校的创始人尤里·伊万诺维奇是这样如何回答得我的问题的：“如何将作品与伟人的名言、古典诗词和文学名言结合起来？”

听到的答案是：“这是一副游行书法！”

因此，四年前，俄罗斯游行书法公布于世。

创作史

根据尤里·伊万诺维奇·阿鲁特舍夫的回忆录，他于1971年秋天开始学习书法，当时他是斯摩棱斯克州立医学院的二年级学生。老师和同学们注意到这个年轻人的优美字迹。从这个时候开始练习书写各种文本。但他于1975年5月终于被正式承认为书法家。苏联英雄米利顿·瓦拉莫维奇·坎塔

尤里·奥鲁切夫·恩·伊·根金的名句“图书馆工作的文化学意义……”

里亚抵达斯摩棱斯克，他同米哈伊尔·阿列克谢维奇·埃格罗夫1945年4月30日在德国国会大厦上高挂胜利旗帜。手工制作的小牛皮地址是由尤里根据地区委员会第一书记伊凡·埃菲莫维奇·克里姆年科的指示撰写的。

仪式的第二天，尤里的父亲（士兵）对他讲：“你知道伊凡·埃菲莫维奇如何评价你的作品吗？”写得就像游行一样！”

毫无疑问，创造俄罗斯游行书法的基础是中小学教育的学术基础。

一生中，书写字母、其图形元素和构图方法的技术都得到了完善。四十年后，连同后来被命名为“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”的字体一起，诞生了一种令人惊讶的精致字体——俄语游行书法。

七个奇特功能

七个奇特功能

与苏联时期的传统英语斜体和校园字体相比，“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”手写字体格外优雅和活泼。

1. 压笔方法。

我们学校使用两种方法来压尖笔：

— 连续；

— 简短。

简短分为三个主要部分：

1) 前期压力；

2) 后期；

3) 中期（和谐或古典）。

如果我们想营造一种轻快的飘逸的感觉，

例如，写茨维塔耶娃的诗歌，我们选择一个简短的和谐压力。如果需要写一段浪漫的文字，则可以使用前期或晚期的压力，但是在这些情况下，可读性受到图像属性的影响。对于曼德尔斯坦的戏剧作品，连续压力方法更为合适。

5. “颈书法”

字母的结尾通常带有“小颈”，可产生线条流畅的感觉，使字母变得平滑。与英文斜体相比，小写字母之间几乎没有“空白”。“颈书法”这一术语是在幼儿教育中产生的：“我有脖子，字母也有小脖子！”

3. 书写延伸元素的多样性

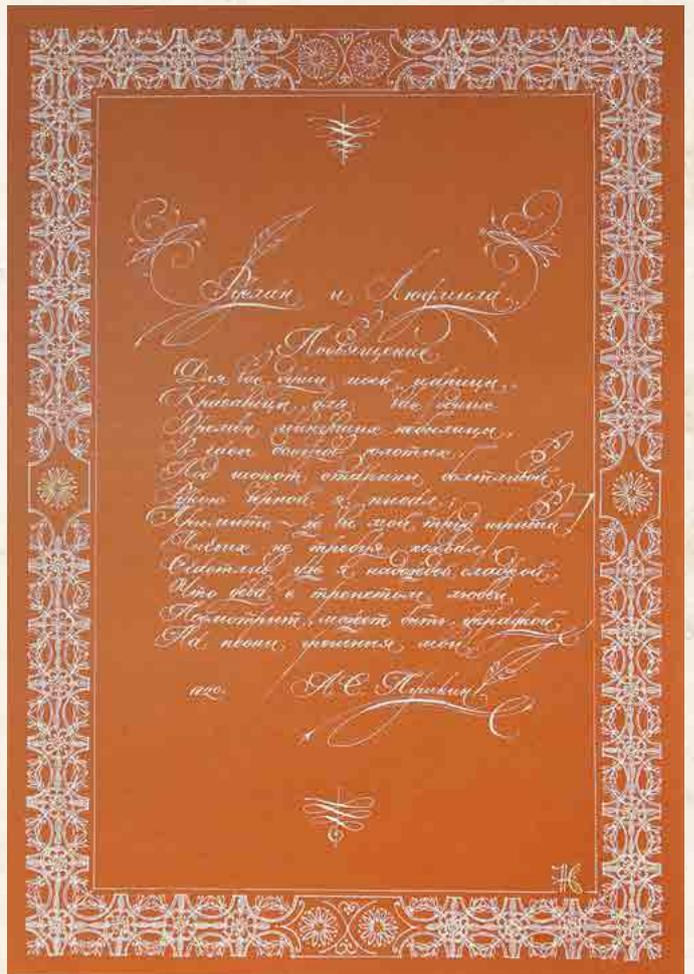
该概念指小写字母“б”、“в”、“д”、“з”、“р”、“у”、“ф”的扩展元素，每个字母具有五种以上写法。

4. 大写字母

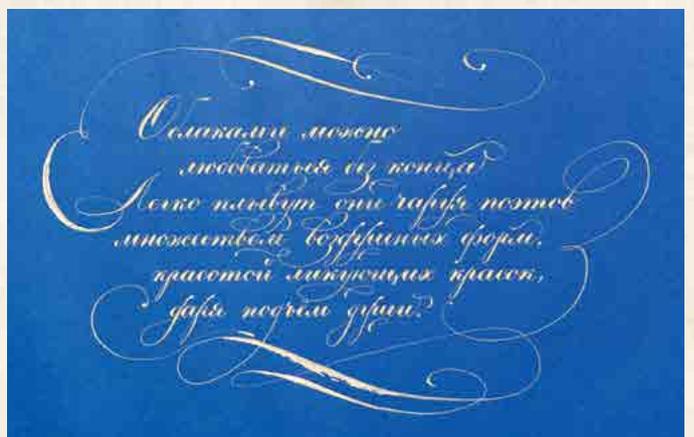
大写字母具有自己的特殊书写字体“阿·谢·普希金”。

5. “小胡须”

一些小写字母的装饰元素，以及字母本身

恩·什·沃罗妮娜·亚·谢·普希金《鲁斯兰和柳德米拉》叙事诗中的几行诗

伊·弗·莫尔恰诺娃。可以永远欣赏白云……

的图形部分。

它用于协调行距并改善写入的动态范围。仿佛矢车菊长在田里，白色的花装饰了田地。

6. “刘海儿”

“л”、“м”字母前的小卷曲代替笔直的连接。

7. 基本的交织字母

文本修饰的元素，以字母“а”结尾。

两个或多个基本字母组合的重复称为“字母

“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金” 字体

尤里·奥鲁采夫·恩姆·莫伊谢叶夫名句“图书馆是民族的尊严”

本文是根据阿鲁采夫·尤·伊的出版物编写的。

“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”字体于2012年得名，当时在“俄罗斯书法与连体字”阿鲁采夫·尤·伊原创学校为成人及儿童教授俄罗斯书法的经验证明不仅需要教育过程中引入特殊的专业术语，还要求引入的文字本身具有教学特征。

有趣的是，直到这一刻，尤里·阿鲁采夫尚未仔细地观察过他的信。学校的学生注意到他的笔迹的独创性，并且根据该字体确定了其创始人！

既然出现了新的独一无二的笔迹，这意味着有必要给它起个名字。阿鲁采夫·尤里了解到世界各国人民创造的众多字体和字体组合的名称都是根据创造者起的。

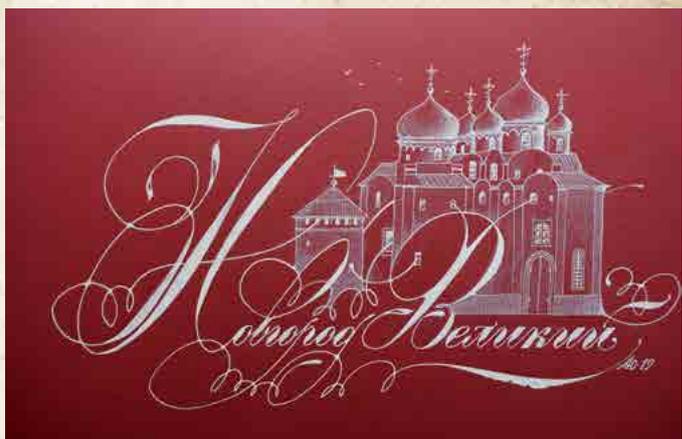
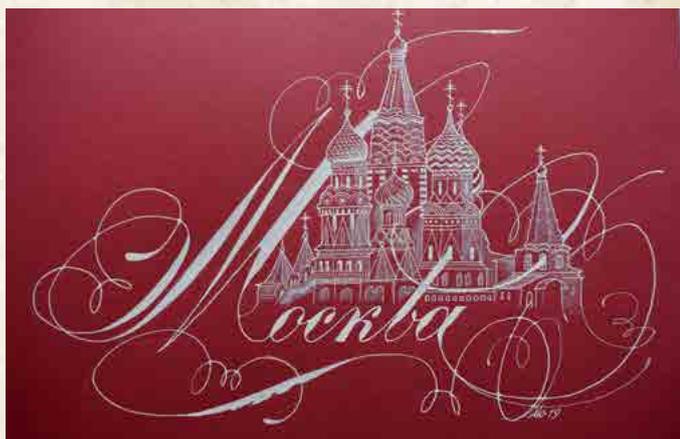
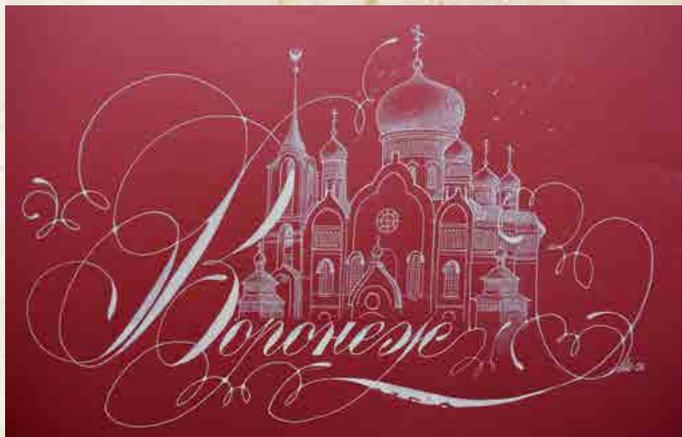
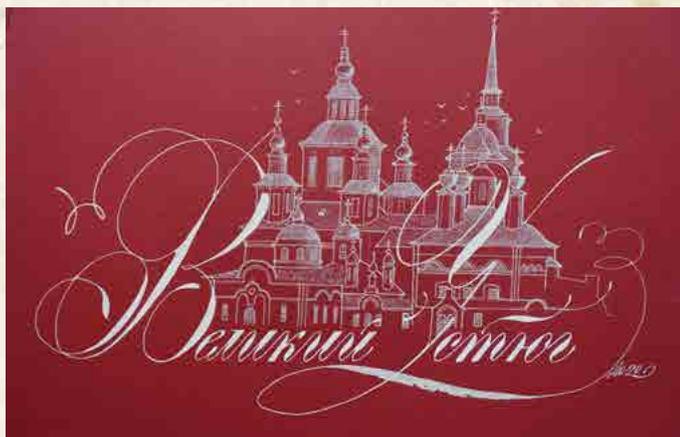
本校专门开设了一门讲座——分析各民族的书面语言的演变过程，从中我们会发现，基本的基本图形是在非常压缩的时间空间中创建的，大约涵盖了16至19世纪。在二十世纪，没有什么新的创造。字母的基础、基本的形状是在16至19世纪创建的。二十世纪，没有什么新的创造。

在许多方面，文字的标准受印刷术的影

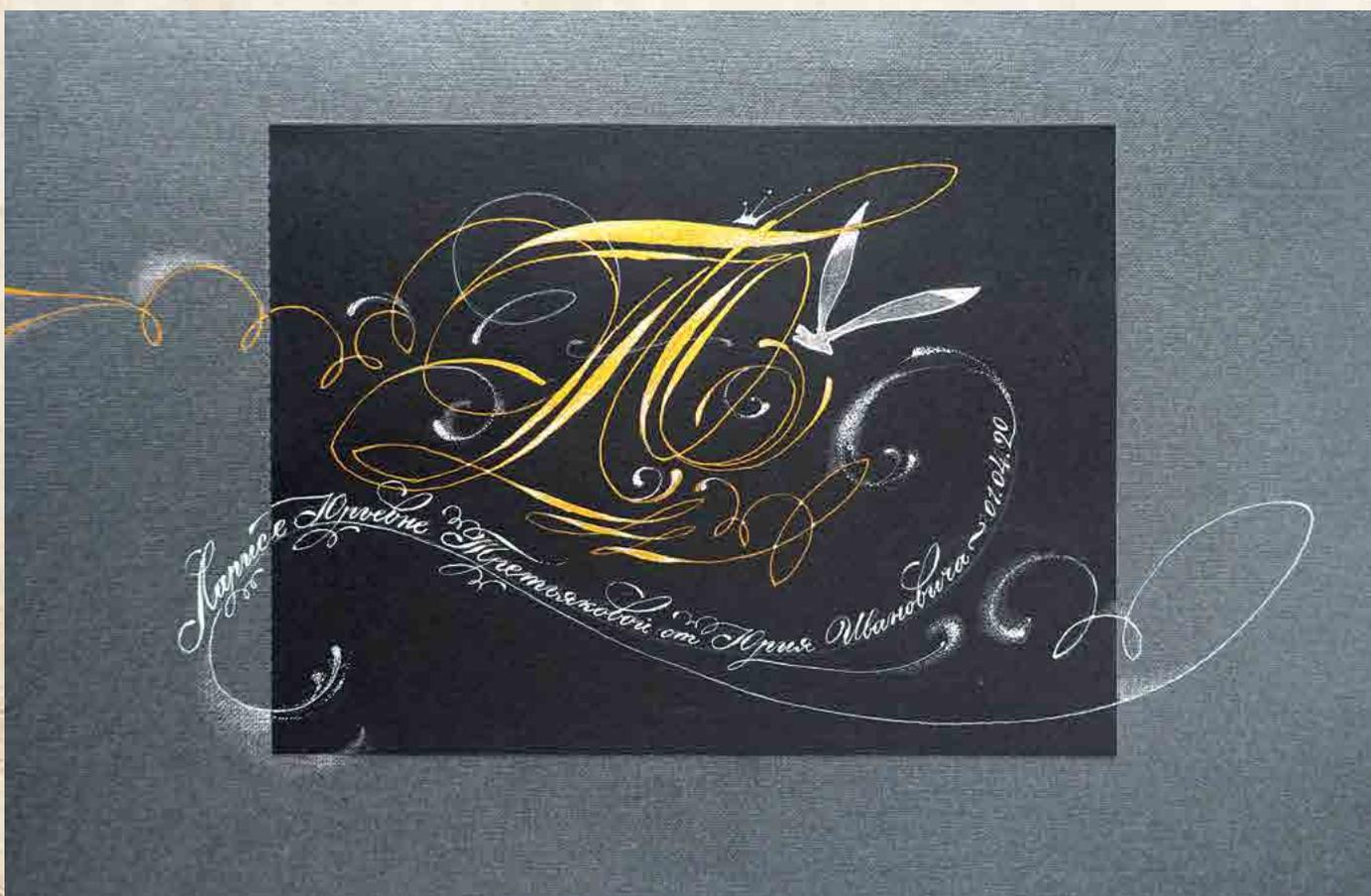
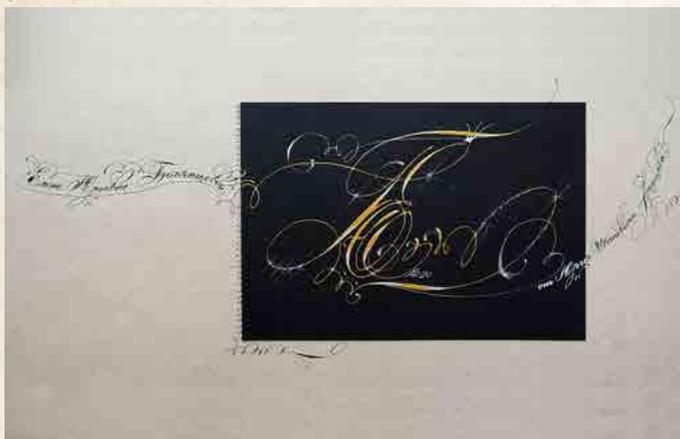
响，这要求简化字母的视觉特征。但是，为了保留字母的美感，为每个字母创建了特殊的图形。这主要是指人类书面遗产的独特部分，即俄罗斯书法和连体字。连体字具有独特的视觉特性和语义内容，已成为俄语书写的顶峰。

字体《亚历山大·普希金》有什么特点？答案在于用尖笔书写椭圆形和下钩的技术。例如，在写字母“а”的“脸颊”时，笔的两个触角沿字母的左半轴平滑移动。在施加压力的最开始时，为了书写“脸颊”，左触角继续沿半轴移动，右触角开始稍微向右移动，并在压力完成后返回笔的左触角，然后向上移动，完成一个完整的椭圆形书写。从行的顶行开始执行字母的“背部”时，按下笔。笔的两个触角可同时移动，从而提供均匀的压力。随着行的中线接近，笔的左触角继续移动，右笔开始向左移动，以完成将下钩和整个字母写成细线。

这就是为什么，按照俄罗斯人民的道德民族传统，尤里·阿鲁采夫以最伟大的俄罗斯诗人亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金的名字命名了他创造的字体，并保留了诗人的全名，这与俄罗斯民族文化有所不同。

尤里·奥鲁切夫“俄罗斯城市环”系列作品

尤里·奥鲁切夫。献给“俄罗斯书法与组合字”学校老师和朋友的组合字

高等教育的联邦国家教育机构亚·谢·普希金国立俄语学院

如今俄罗斯民族书法的胜利是莫斯科普希金国家语言学院的名额，是根据尤里·阿鲁采夫的素描稿以金属制成。

多亏了学院院长玛格丽塔·尼古拉耶夫娜·鲁塞茨卡娅的倡议，以及建筑师尤里·赫沃什切茨基的才华，现在该学院主楼的外墙牌匾上的学院名称，被公认为世界上最大的俄语书法铭文！

关于字体“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金”的创建者

尤里·伊万诺维奇·阿鲁采夫——专家医生、书法家、组合字书写家、公众人物、作家和诗人，雅罗斯拉夫尔历史和血统协会的创始人。

在他的创作生涯中，尤里·阿鲁采夫完成了大约3500幅书法作品，包括1200多种字母组合，并开发了几种类型的手写字体。他最著名的字体是“亚历山大·普希金”，经他研究和提炼。运用该字体完成了世界上最大的俄语书法题字：莫斯科普希金国家语言学院的外墙上的学院名称题字。

2009年，尤里·阿鲁采夫创建了雅罗斯拉夫的“俄罗斯书法与笔法”原创学校，该校具有深厚的道德和爱国基础。尤里·伊万诺维奇肯定“对

民族文化的热爱始于书写。没有书写，就没有阅读和发展的兴趣……对祖国就没有爱！”。

学校的教学是根据独特的方法进行的，可以在72小时内教会中小学生和成人以书法家的水平书写文字。该学校有大量教学计划：“书法”、“俄罗斯书法”、“左撇子”、“手写校正”、“学龄前儿童”、“雅罗斯拉夫尔文字”、“花字艺术”、“个人签名的开发”等。11年来，学校已培养了1000多人，其中20多人成为国际书法家。

2016年，这位富有创意的书法家在俄罗斯创建了唯一的俄罗斯国家文字博物馆。博物馆约有500件展品，其中包括40名阿鲁采夫·尤·伊学校大师的书法作品和15至20世纪的200多种书写工具。

雅罗斯拉夫街头书法家

我介绍一下，这位是亚历山大·亚历山德罗维奇·阿波罗西莫夫，21岁，美术家，书法家，设计师，尤里·奥鲁切夫的弟子，他的作品包括十多幅与城市环境相吻合的街头书法作品。亚历山大偏重于大型书法，他根本不“画”，而像古代抄写员一样自由随意地手写字母。他最大的作品是雅罗斯拉夫市斯沃博德街的作品，面积约为70平方米。但是他成功地发挥自己创造潜能的范围不只有街头艺术。亚历山大还善于具象诗、俄罗斯式书法、他制定服装与纪念品书法图案设计。可以被称为俄罗斯最多产的书法家的他，从坎捷米罗洛夫近卫坦克第四师复员回家后，在短短六个月内创造了67幅非凡的作品！

采访记者：亚·叶·佐洛塔廖夫，
俄罗斯民族书法博物馆策展人

你是怎么开始学书法的？

16岁我到尤里·奥鲁切夫独立书法学校上了体验课程。这是第一次我看到了尖笔，之前我只见过宽尖笔书法，并没想到可以手写这么漂亮的精细小型作品。我一切都喜欢，就继续下来了。学了一年书法，还上了补充课程。

你的第一个重大书法作品是哪一个？

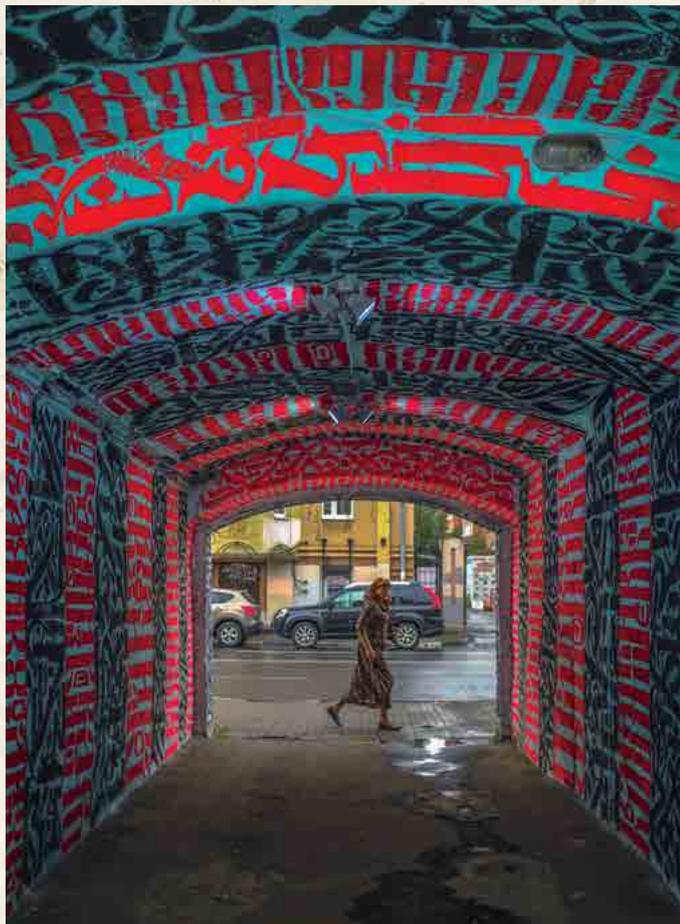
我被委托为艺术学院教师制作15张三八节贺卡。我在教育发展学院课堂后排坐着，用红墨水在白纸上写字。下课后尤里·奥鲁切夫的全班成人学生围住了我，看我写字。我觉得特别不好意思。他们都喜欢我的贺卡，受到懂艺术的人的高度评价令我很高兴。

阿波罗西莫夫与马雅科夫斯基

亚历山大阿波罗西莫夫在雅罗斯拉夫州国家自治机构爱国主义教育中心发言

亚历山大·阿波罗西莫夫和耶夫格尼·法赫鲁特季诺夫在亚罗斯拉弗尔市自由街协同绘饰的门洞。约瑟夫·布罗茨基诗行《不要出门，别犯错误……》，2019年

你的书法“枢纽”是什么？

我还在形成独立风格。我把不同的技术结合在一起，使用各种用具。很少有人既用尖笔写3毫米高的字，又用200毫米扁平毛刷在路上写1米高的字。我喜欢大型表面、纹理。同时也用较小纸张。

书法家亚历山大·阿波罗西莫夫为什么出门在街头画画写字？

我以前喜欢涂鸦。学会书法后，立即开始使用新的技能——街头并没失去魅力！我最大的作品是在斯沃博德街上“祖国”书店门洞墙上写的约瑟夫·布罗茨基《不要出门，不要犯错误》诗词，在目前疫情隔离情况下这首诗成为了预言。该作品面积约为70平方米。我们共花了2天半，大概用了20升外墙涂料。我和我好朋友叶夫格尼·法赫鲁特季诺夫共同工作。我写连体字，他在行间隔中画哥特式装饰图案。

对你来说，大型作品的诱惑在于什么？

在于可见性。大有用武之地，可以好好抡臂。不过我也常常做小型街头作品。

其中我最喜欢的是我的狗杰克的书法画像，我早就想刻画出它的形象。面积约为30平方

米，是在Unick街头艺术节框架下在奥拉商城地下室停车场上画的。当时共有12名艺术家遇到机会展示自己的技能。艺术节闭幕以后其中九名被选中参加三个最佳作品的竞赛。我的作品获得了公开投票季军。

我还画了小型纸面的杰克画像。这幅作品在圣彼得堡Calligraphest—2019艺术节艺术宫大厅里展览过。

去年你刚复员就去参加Calligraphest艺术节。你对它的印象如何？你展览了哪些作品？

亲眼见到许多著名书法家让我很高兴。我被提名了四件作品，其中两件——“杰克”和“裸钱”——被选取参加展览，其他在艺术节网站上展览。

我一直寻找新的绘画创意，研究不同艺术家，我喜欢发现非凡的、漂亮的东西。我尽力在书法自出机杼，但有可能无意识地模仿他人。

在军队里服务时书法有用处吗？

是工间休息的好方法。我有宽尖笔、钢笔、练习过书法和连体字。有时候战友请我写字，但并不多。当时大部分的作品只是“涂鸦”，但还有一些作品我带回家来，到今天一直很喜欢。

亚历山大·阿布罗西莫夫。街头艺术节Unick应征作品。“狗很少能成功把人变得像它一样睿智，人却经常把狗的智商拉低到自己的水平”（约翰·瑟伯），2019年

俄罗斯书法品，康斯坦丁·西蒙诺夫前方来信。这幅作品是如何诞生的？

我想完成尺寸巨大，内容丰富的作品。找了好长时间材料。我想象应该是规模大点的作品……最初完成了五段，其他一切都往后放了放，我已经以为这幅作品永远不会写完。2017年开始，2018年才完成。目前这幅作品在俄罗斯民族书法博物馆展览排在进门第一个。

你画了罗科索夫斯基书法画像。伟大卫国战争为什么合乎你的兴趣？

临近胜利周年时我决定创做一系列作品。已经有两幅伟大卫国战争英雄的画像、前线战士的首首诗书法，还有“伟大胜利75周年”题词。

你用雅罗斯拉夫连体字吗？你对俄罗斯连体字有什么看法？

雅罗斯拉夫连体字很难写，它更像素描。不过画草图时，我常想起自己的“来源”。我很喜欢俄罗斯连体字，积极从事它，只是现代式的那种。一直寻找新的成分，做实验。有时候犯错，跌倒——这是发展过程不可缺少的组成部分。

在80%作品中我写字而不是画字。但有时候要添画最难的部分。

我给自己严格规定完成期限，要不然永远不会写完作品。我没有未完成的作品，但当然有草图。

在一些作品中你试图哥特式与连体字相结

街头艺术节Unick应征作品片段，2019年

合，成果怎么样？

我不敢把这一点叫做哥特式。我没学过哥特式……在那个门洞作品（布罗茨基诗词）我喜欢端正垂直线及哥特装饰图案进行配合，但这图案是我朋友叶夫格尼写的。我们合作画了不到好的布面书法，看起来很漂亮。

你用连体字写俄罗斯大人物画像。这个题目是如何诞生的？你为什么对它感兴趣？

这个题目的来源在于波普艺术（Pop Art），我学它学了好久。然后将这个技术转用到书法中。用连体字来代替画像的平面性。之前有人用字母来画画像，但是我从来没见过俄罗斯连体字的书法画像。好像我是第一个，这令我很高兴。为人发现了新的技术！希望他人会试试。

亚历山大·阿波罗西莫夫。亚罗斯拉夫建立编年史的一句话。该作品是为了庆祝城市节制作的。

亚历山大·阿波罗西莫夫“知者不言，言者不知”

怎么才能用字母画画像？共要花多长时间？

首先我做草图、画人形。添加影子。后来画线，写字……

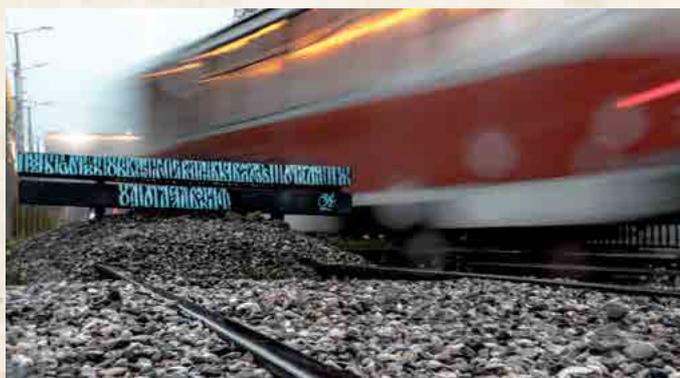
最难的作品是罗科索夫斯基画像，高度超过一米，桌子上搁不下。我用一块布铺盖了一部分画布以免弄坏它。全部作品都趴着写。共画了3天，书法占了7个小时。

对你来说，观众重要吗？你作品收到反馈吗？

那当然了！即使是批评，也让我高兴，有人见到，注意到我的作品。作出反应：表现出自己的情绪。

路上的作品寿命是多少？

可以在一个季节内就被涂掉。也可以保存下

火车照片：赫尔岑名句。“空虚的回答杀死公正的问题，并使思想离开事物”

来三年，就像TEXTIL文化中心旁边的克拉斯诺佩列科普斯基地区门上的作品：“欲变世界，先变其身”。

未来哪些书法风格会活下去？

在一定的程度上，所有的都会活下去。可能未来只有少数人来保护书法，但一定会有人保护。有偏爱书法的人，他们会保持传统。有可能，书法将转到数字格式，用电容笔在电子绘图板写字，但手写艺术一定会保留。

目前对书法有需求吗？艺术家如何才能挣钱谋生？

有需求，但是很小。应该积极地寻求客户。不断参加艺术节、展览等活动，让人看到自己的作品。

您给书法新手在自我发展方面有什么好建议？

多看各种风格，各种艺术家的书法。好像初步阶段“多看”最重要，后来这可以帮你决定哪个方向合乎你的兴趣，怎么来现实它。

你在书法方面有大的梦想吗？

走向世界，在某个好地方、有名画廊展览书法，我希望我的艺术会吸引人。

柳德米拉·潘克拉托娃：

“我很喜欢书法与工程黑白绘画因为这两个词有同样的词根（俄语：каллиграфия和графика，词根“граф”是一样的），而其产生了如此不同而有用的成果。”

黑白绘画与书法之间有什么共同点？书法与手绘花样字体有什么区别？书法存在哪些创作构图的原理？黑白绘画艺术家、书法家、教育学副博士柳德米拉·潘克拉托娃回答了“书法家”杂志的这些问题。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

柳德米拉·伊凡诺夫娜，您毕业于莫斯科国立师范学院艺术黑白绘画系，而目前在梁赞国立师范学院（现为梁赞国立谢·亚·叶赛宁大学）教画法几何学、建筑图形、图形设计。黑白绘画与书法之间有什么共同点？如何可以说明您对它们的喜爱？

到了某个时候，人们对生活有了一种快乐的感觉、整体的感觉，这时候“物理学”与“抒情诗”之间没有不可逾越的界限。尽管，我在童年时代也没有这种界限。我父亲的专业是工程师，我记得他在业余时间手里拿着铅笔学习一本古字学教科书、基辅历史（我出生于基辅，我记得漫游名胜古迹、大教堂的马赛克与壁画）。

在我们的学院，技术与艺术学科的比例使学生本人几乎无法决定自己的偏爱。众所周知，自然学科有助于掌握信息结构化的技能，相当重要的是，它有助于找到解决问题的最佳方法，无论是技术上还是艺术上。书法家的工作类似于工程师的计算：计算得好，画得好，那么飞机即飞了起来。

图纸是文化的结果，高度的条件。目前，最早的图纸被认为是艺术品，它们是如此详细，“冗长”。例如，古埃及的图形系统包含许多图纸技巧，这是鲍·雅·劳申巴赫物理学家向艺术家介绍的。文艺复兴时期的建筑图纸、工业革命时代的技术图纸本身都很漂亮，具有独立的艺术价值。

字体是同样的现象。原始图画经历了许多样式化，直到获得现代象形文字或注音字母的形

式。符号简化的过程是越来越明显抽象化的必要手段、开始使用大量的新概念与含义。图纸与字体沿大致相同的方向演化。没办法，这都是统一、标准化，数字化……

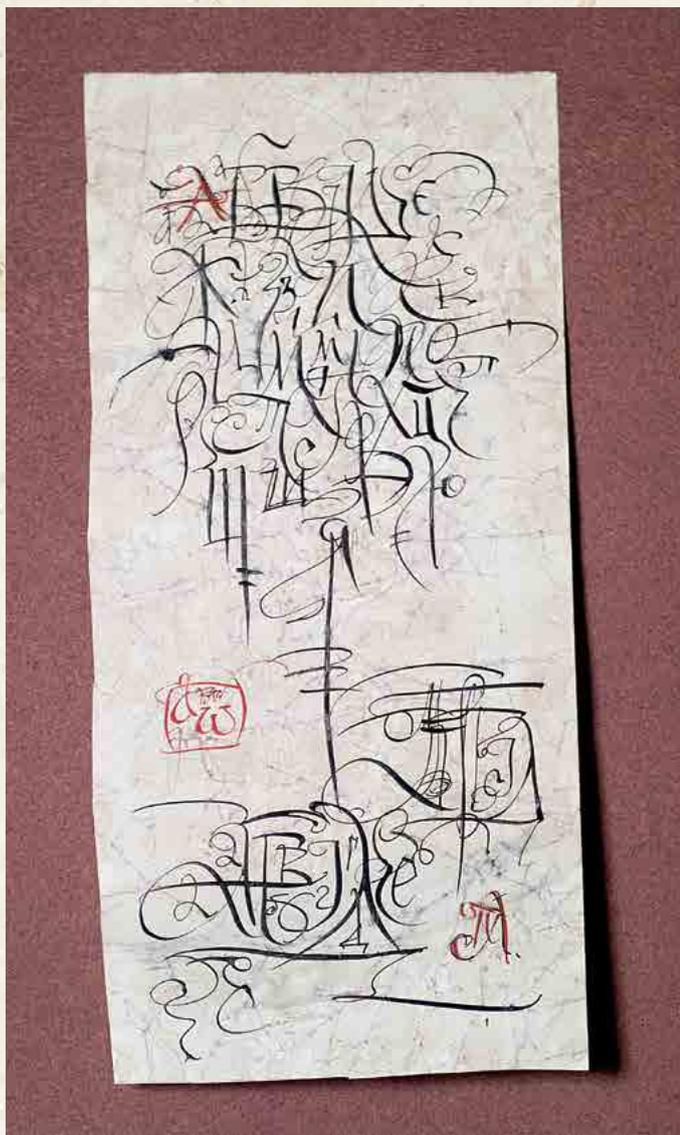
那么书法呢？我认为，书法是在人类思想、观念、行为，梦想的自然环境中（即在现实生活流通中）保留文化含义的一种手段。你们看看，在来自不同国家的艺术家的书法作品中，如何增强形象的、个人的、历史的，文化与民族的因素。试图拉平文化差异的自然反应。

我很喜欢书法与工程黑白绘画因为这两词有同样的词根（俄语：каллиграфия和графика，词根“граф”是一样的），而其产生了如此不同而有用的成果。”

您答辩了为教学构图的历史、理论与方法相关课题的博士学位论文。关于在书法作品中创建构图您能说些什么？是否存在用于创作书法构图的规则与原则？

我钦佩专业人士的作品。黑白绘画的作品令人赞叹，使人们细看并仔细阅读其作品。纯粹的视觉愉悦感转化为理解并体验形象的愉悦感。有时会产生一种感觉，仿佛某幅作品违反任何规则，而是根据其某些内部规律完成的。只有伟大的大师才能做到这一点。

构图的问题是最重要且最困难的问题。我的指导老师、教育学博士、绘画教授，莫斯科国立师范大学艺术学系系主任，叶夫根尼·瓦西里耶

柳德米拉·潘克拉托娃以草书为主题的书法作品。2005年。13x20厘米。白垂调色纸，宽尖笔，两端，墨

雅奇·肖罗霍夫的书简单地说明了构图规矩与规则。

无一例外，任何图像包括书法图像的所有成就与问题都在构图领域。例如，假设您已熟练掌握工具的技巧。下一个问题是，为什么？技巧的目的是什么？

许多艺术理论家给构图下定义时，同意一点，即构图是一种理解图像含义的结构。即首先出来的是想法与内容，然后是构图。可见，内容指导构图，以便以后它指导观众的感知。但构图时如何做到这一点？

在画架或印刷的图形构图中，纸张上空间与平面之比的问题非常有趣。弗·安·法沃尔斯基、帕·弗洛连斯基神父、安·亚·基布利克与许多其他画

家与理论家都讨论了构图这一复杂方面。甚至物理学家、数学家以及神父也加入了研究。

弗拉基米尔·安德烈耶维奇·法沃尔斯基详细研究了，并举例说明了构图中的视觉效果、空间触摸感的选择。他以写不同亮度与压力程度的字母为例，表明字母可以轻松“漂浮”在纸张表面上，平放在上面或者“淹没”在一张纸上。所有这些都可以在书找到，一切都是按既定的含义完成的。他不赞同书或版画中线性透视的深层空间的错觉，正确地指出了这种错觉破坏了纸张的成分完整性。法沃尔斯基的版画仍然是书籍图形思维的标准，这不仅是书籍艺术家的教材，也是书法家的教材。有趣的是，法沃尔斯基将空间与时间紧密联系在一起。我认为手写形式也适用相同的时空规律。

如果我们忽略已知的构图定律，而只集中于条件空间及其艺术效果的感知，那么我们能了解到，黑白绘画艺术家每次都解决构造自己的空间的问题。而且，出于某种原因，与情感紧密相关。

我们看一下空间如何影响构图感知的几个例子。

有学问的观众从上至下从头到尾观察中世纪圣像的空间，按照“等级”：从天国到下界，再到罪孽世界。看圣像的时候，人即理解走到另一个水平时相关的含义与感受。圣像的其他结构（明显几何形状的）可以使人们直接关注祈祷图像。如果不提反透视画的细节，我们可以说，圣像中所有圣洁而重要的东西都是通过简单、清晰的结构传递的。有一位神父曾经说过，圣像如事件的内部的图纸。

文艺复兴时期的艺术家被线性视角的错觉所吸引住了，重建了庸人的世界观，使世界观的“我”上升到了前所未有的高度，并最终变成了一种破坏者。

文艺复兴时期的视角是为画架与纪念性绘画而设计的。但，许多艺术家对其进行了校正，以使其更接近视觉感知（顺便说一下，这是不可能实现的，因为几何形状阻止了三维物体在二维平面上的充分转移）。但是它并没涉及到书籍。书的跨页构图原来是平面的，按照书的比例，本来视觉应该覆盖整个视野。书的结构使自己适应于视觉。以前人们从来没有急着看书。这几乎是一种神圣的行动，从有许多“空气”的空间，有节奏的装饰性重复，多意义的空白，尽管为此材料成本高昂。

现代书法可以自由处理构图所有历史作品。它包含一切。它包含文本—故事的带状或线脚结构，即眼睛沿水平方向移动。还包含纸张装饰平

柳德米拉·潘克拉托娃。以正体为主题的书法作品。2009年。40x50毫米。白垩纸，丙烯，水粉，金属尺子

面自由的装填。抽象的节奏化。有时，甚至可以注意到空间移位或破裂、立体派的元素。侧面布景深度转变的剧院技术，从传统的东方示意图到实验性、动态结构。请注意：不仅进行字母或文本配置的实验，还进行它们空间解释方法的实验。而且只有一条线仍然是眼睛的“向导”。

大师根据他们的形象任务直观地解决的另一个问题在于手写文本构图中的时间感知。强大的、内容丰富的、具有纪念意义的、长期的通过简单的孤立形式被表示出来。而短暂的一瞥、发展进程、形象的多义性与潜在意义是通过电影片段构图方式被表示出来的。

还有不得不“研究”的另一点是一种运动感觉（而专业人士则完全理解它），它在于对某种手稿产生感知的一开始。您被作者的手势吸引住了。通常，人们用全身书写或画画儿。情绪来自对困难或容易动作的认识。这令人惊讶，但观众以相同的方式感知雕塑术。最初，他深入雕塑的体积，将自己置于雕像的位置。只有在那之后，情感才会产生。

柳德米拉·潘克拉托娃。字母表。正体与半正体。2018年。白垩纸，丙烯，墨，金属尺子

柳德米拉·潘克拉托娃。A B B 字母缩写

颜色。操作颜色很困难；我不知道该怎么处理。对我来说，色彩在书法上根本不重要，而且常常有害。色调更重要，它可以建立构图，产生如诗如画的音符，还可以间接传递色彩。

反常的现象、各种对比很有趣。这里蕴藏书法的多样化与丰富性。当然，语义悖论很有趣而且每位作者如何解决它们……

您花费大量时间来创建徽标与藏书签（用于标识书所有者的书标），并且您可以自己设计字体。书法与手绘花样字体之间有什么区别？

我们与学生一起设计公司风格，包括徽标与书签。未来的环境设计师当然需要了解写作的历史和字体写作的基础，作为文化的方针。品味很重要。有深浅之分。这只能通过文化传统与对自然的研究来给出。从自己本身人几乎没有什么可以获得的。

打印与计算机的普及和所谓的设计师开了个可恶的玩笑。轻松获得图像会产生精通职业的幻想。首先，我向学生介绍15世纪多斯菲牧师的最

古老的书面符号，经典黑白绘画家的木刻画、蚀刻画以及亚麻子油布雕刻画样本。毕竟，计算机会模仿刀具、软材料、甚至书法的痕迹。但，为了学会，操作必然很困难，材料要抵抗，而您必须克服它的抵抗。

所谓的手写字体广泛用于图形设计、广告中，具有应用瞬时方向。其跟书法的关系与跟设计的关系相同。设计寄生在艺术上，商业组件在其中发挥着重要作用。

我可能会说一个有争议的观点。现在，这种设计致力于创造出过剩的舒适感，各种手段，有趣和愉悦的绘画垃圾。与包豪斯和吴胡特马斯中规定的原则相反。许多人认为真正的创造力是设计和沙龙绘画。而在莫里斯·埃舍尔和莱昂纳多·埃利希的作品之间，存在“巨大的距离”，尽管两者都“玩”空间中的错觉。

我们不仅与学生一起学习，而且还讨论各种有趣的话题。当我们断定陷入僵局时，我提出建议：如果某些概念不清楚，请将其翻译成俄语，然这样它的真实含义将被揭示。有时结果很可笑，例如手写字体。（俄语为 *леттеринг* — «буквинг», «букво-вание» «буквоподелка».）。但是，如果适当的话，这种设计现象也应该存在

于生活中，具有幽默感或讽刺意味，具有品味。

总的来说，我认为设计师离不开自我嘲讽。当您制作一张卡片时，您不能以为您致力于什么永恒的东西。曾经有一个出售草图的起了个可笑的名字叫“不朽的”。

在您的书法作品中，中世纪俄罗斯文学的引文占有重要地位。对您来讲，在创作之中，什么是决定性的：文本的内容还是对某种写作风格的尊崇？换句话说，您是否因为喜欢斯拉夫多角字体而写中世纪文学的引文？

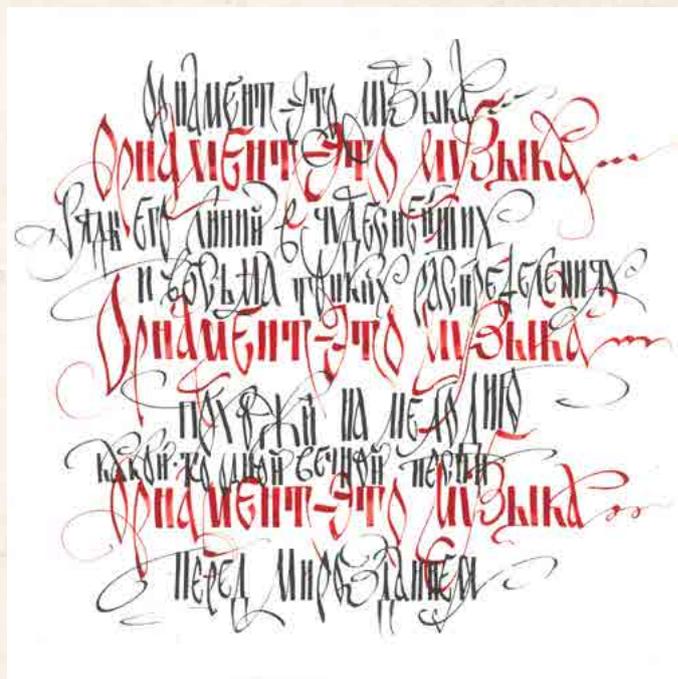
最令人兴奋的是内容，然后是文字的形式，最后文字的结构与节奏本身变得令人兴奋。即如此根据正弦曲线方向走。我无法将它们别分。

如何选择风格...？首先是古字学。研究来源的日期和复写文字形式。当您复写的时候，您将理解每种文字形式的运动表达，并观察其可以表达什么。最初的草图是来自著名来源的引文：来自《古史纪年》的《智者雅罗斯拉夫的赞美》（11末至12世纪初、弗拉基米尔·莫诺马赫亲王的《教训》（12世纪）。

有许多有关书教学著名的文章。但鲜为人知的是，《古史纪年》在全球范围内对善与恶进行了解释。

柳德米拉·潘克拉托娃把自己的作品赠送给世界书法博物馆馆长阿列克谢·萨布罗夫

柳德米拉·潘克拉托娃。“读书非常有益”2017年，17×17厘米。纸，墨，水粉，尖钢笔，宽尖笔

柳德米拉·潘克拉托娃。谢·亚·叶赛宁的诗行“装饰图案是一种音乐……”2011年。纸，墨，水粉，宽尖笔。42×30厘米

阅读合集中的格言也提别有趣，例如《蜜蜂》、《曼南德的智慧》、《伊兹玛拉格》。所有这些都是希腊文的翻译，再加上俄语说明。甚至阅读中世纪的法律合同也很有意思。值得注意的是，其中的一些严格的要求是用螺旋纹写出的。

有时候，格言的美令人赞叹。“智慧主宰一切美德”、“美好生活之道”在某种程度上修饰了灵魂。在阅读的时候，在脑海里呈现真人。有时您会听到一声叹息：“对一个聪明的人来讲，最难的事情是什么？对一个聪明的人来讲，最难的事情即教育愚蠢与固执的人。”对于这些简短的陈述，我发现了一种形式，即小室内的构图，而用于制作它们的有色纸，必须单独准备。

在另一种情况下，议论也会受人们的喜爱。例如，“论人类灵魂的高尚、尊严与美丽”。家庭生活和教育方面的许多教训。

有时候，历史真相具有悲惨而光亮的想象，例如在13世纪的《关于俄罗斯土地毁灭的故事》中，“啊！超级明亮，装饰美丽的俄罗斯土地！”

作为严格的明确文字，斯拉夫多角字很美。但俄罗斯书籍与抄本有很多文字形式。除斯拉夫多角字外，还有简化多角字体，花文字、暗号书写法、草书、音调符号、数字、音符记录、图案，根据这些经常注明文本的日期。俄罗斯南部、旧教派徒的、北部等地的文字形式。我们理解，记录的东西不是书法风格，创建图像即足够。但是，尽管如此，对微妙知识的了解还是带来了一些有价值的东西，即历史主义、文化隐藏含义。

在您的黑白绘画作品中还可以遇到，亚·谢·普希金、米·尤·莱蒙托夫、谢·亚·叶赛宁、现代作者的诗歌的诗句。它们是用什么风格书写的？

在此讲模仿更合适，而不是风格。就普希金1825年《在犹太小屋里的盏灯……》诗歌而言，模仿的是犹太手写斜体，文本分为双行，这是诗歌的节奏所隐含的。有色纸不会与彩色字体形成对比。这首诗是非常令人不安，多意义的，以流浪者抵达小屋为结尾。结局的神秘性与不确定性使人们可以考虑进一步的行动。

如何表达叶塞宁在他早期充满黑暗、喃喃声、恐惧与白话的诗歌中不连贯的、不安的言语？呼吸对应于圆形弹性字体、倾斜笔触。这种文字形式没有美感，但有普通的白话形式。在此，模仿方法是根据读者的呼吸选择的。

今年年初，在位于索洛查的伊·彼·波扎洛斯的故居，您与玛尔加丽塔·布德列娃共同举办了“黑白绘画与书法”展览。请介绍一下您与她合作的情况。您在展览中展出了什么作品。据我们所知，玛尔加丽塔仅完成了一项书法作品，并对其感到非常自豪。

玛尔加丽塔·布德列娃是一名著名的画家、黑白绘画艺术家，她毕业于第比利斯艺术学院，是书籍与各种出版物的画家，并且为这些出版物设计了字体。画架黑白绘画、玩偶与书法作品展览的想法属于她，而由于她的品位、文化以及幽默感，所有这些融合在一起。结果出乎意料，即有

趣又严肃，令人感动。我信任玛尔加丽塔，她始终准确的判断。我向她学习。

关于梁赞的书法状况您能说些什么？那里有很多书法粉丝吗？

在梁赞，观众传统上喜欢绘画。但这种现象很普遍。要判断书法状况，需要一定数量的、可以被注意到“热心人”。在评论中，我总是得到好评。一些作品被个人收藏。没有任何协会、小组，至少在设计师联合会旗下也没有。

我相信，书法一定有鉴赏家。仅需将其展览引入日常生活中，使书法的展出有系统性。普及很重要，尤其是在年轻人中。

既然我们谈到年轻人，请问，您的学生中是否有那些在不久的将来可以被称为现代书法最杰出的代表之一？例如像波克拉色·拉木帕色，Calligrafuturism艺术新方向的创立者一样的人。

阿尔谢尼·毕珍科夫，笔名为波克拉色·拉木帕色，是圣彼得堡人，发现了实用性与艺术性的成功结合。结合书法、街头艺术与表演，创造出美妙的东西。这是一种自发的现代语言。

我要自豪地说，莫斯科文化学院梁赞分院设计系的学生，我在那儿进行了一系列特殊学科的课程，他们经常满意地专心于字体，并在国际与国内海报竞赛中获奖，为城市设计徽标，装饰节日，经常使用字体作为设计工作中的象征性刺激。

例如，奥尔加·科罗特科娃在儿童图书馆的设计概念中，以字体为基础，构建了一个完整的表达空间。阿娜斯塔西娅·沙普科娃在书法手写基础上制成的杰出的素描画家与版画家伊·彼·波扎洛斯汀故居的徽标，被选为标牌。亚历山大·索洛梅尼科夫、伊琳娜·德尼索娃、叶卡捷琳娜·戈尔巴乔娃成功地从事印刷领域的工作，包括书中手写元素的工作。毕业生不会与我们，即老师失去联系。根据我们毕业生的作品，我们看到他们支持手写字体的文化，他们拥有一种对体贴而艰苦工作的品味。

柳德米拉·潘克拉托娃。梁赞建筑历史档案材料展览标志单图。2016年

伊·普·波扎洛斯京雕刻师博物馆标志。由四年级的学生阿娜斯塔西娅·沙普基娜制作。标志以雕刻刀在钢板留下的印记为图形主题

圣彼得堡第一 所中国书法学校

古之学者必有师。师者，所以传道授业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。 . . . . . 是故无贵无贱，无长无少，道之所存师之所存也。

韩愈《师说》

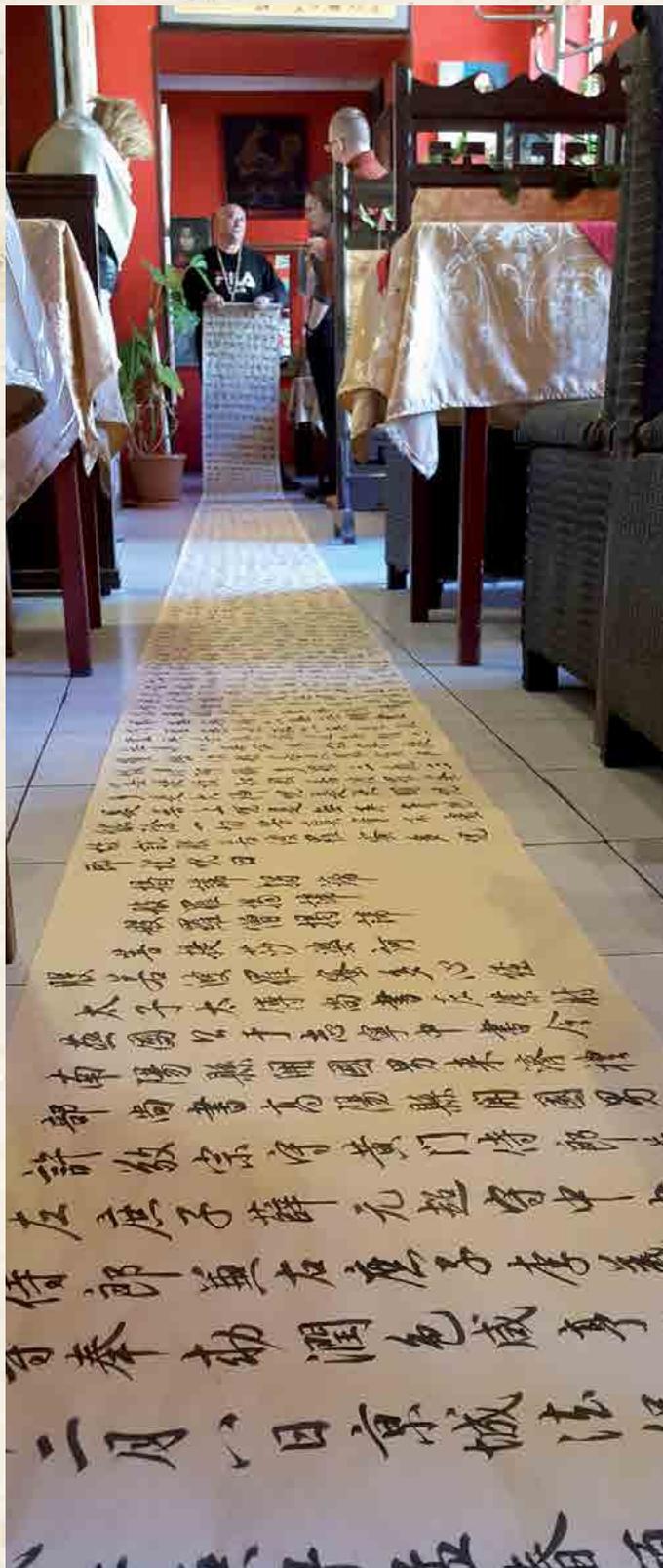
作者：奥克萨娜·库赫里纳

三年前，即2017年3月，第一所中国书法学校在圣彼得堡开业。由于俄中关系的迅速发展，在圣彼得堡举办的农历新年活动后出现了创建这个教育项目的想法。自2015年以来，庆祝农历新年一直在圣彼得堡政府的支持下举行。作为节日活动的一部分，组织了中国书法和传统工艺大师班。

在一个多宗教及多元文化的城市中，此类事件具有特殊的意义。鉴于俄罗斯公民对亚洲国家的文化传统和汉语学习的兴趣日益浓厚，在圣彼得堡举行的农历新年庆祝活动已成为一项充满希望，备受瞩目的活动。罗磊大师举办的中国书法大师班是最受欢迎的活动之一，受到圣彼得堡农历新年项目组织者的高度赞赏，并获得了参与者的大量好评。这是在圣彼得堡创建第一所中国书法学校的动力，其目的是创造条件，向所有感兴趣的人教授中国书法，无论其汉语水平和创作技能如

罗磊大师班

《大唐三藏圣教序》，简称《圣教序》，由唐太宗撰写。最早由唐初四大书法家之一的褚遂良所书，称为《雁塔圣教序》，后由沙门怀仁从王羲之书法中集字，刻制成碑文，称《唐集右军圣教序并记》，或《怀仁集王羲之书圣教序》，因碑首横刻有七尊佛像，又名《七佛圣教序》。集王圣教序碑刻立于唐咸亨三年（六七二），碑通高三五零、宽一零八、厚二十八厘米。碑文三十行，行八十三至八十八字不等。内容：玄奘僧侣到印度的旅程，寻找佛教经典的法藏书籍及中文译本。玄奘（602-664）在回到唐都时住在弘福寺。

何。

罗磊，中国甘肃省出生。他从13岁开始从事书法，他曾向本时代最著名的书法家之一杨宏学习。从1988年到1995年，他在中国教书法，然后移居俄罗斯。多年致力于书法，刻苦学习，抄写书法大师的作品，吸收古代文化的样本，他创造了独特的原创风格。这位艺术家从事书法艺术已有37年之久，致力于弘扬他的思想并将书写方法教授给圣彼得堡的学生。由罗磊与艺术评论家、教师奥克萨娜·库赫里纳共同开设的中国书法学校，使用了原本临摹、家庭作业程序和个人教学计划的教学方法。学校的课程体系建立在“从简单到复杂”的原则上。这套实践任务使学生能够掌握楷书书写技巧。罗磊专写中国成语、友善的题词、中国古代诗人的诗句和文字的字帖，用于描写和练习。在课堂上，讨论中国书法文化的形成，了解著名书法家和画家。非常重视书写场所的组织 and 书法材料的选择。罗磊亲自为学生选择书法毛笔、提供建议，并且组织关于如何挑选毛笔及其包装的讲座。有时，从十五个看似很不错的毛笔中，只留下两到三根。提供有关使用哪种纸张的建议。而且他经常自己带纸上课——这样所有学生都可以使用高质量的纸张书写。每一节课都是从检查作业开始。每天，罗磊都书写2-3个小时的书法。建议学生每天至少练习半个小时！当学生有所进步他非常高兴。当看到杰出的汉字，会说：“想想你是如何做到的，再重复一遍。”还经常夸奖学生。

他确定每个从事书法的人都过着长寿而幸福的生活。他列举了几位杰出的长寿的书法家：87岁的刘公权[1]，84岁的欧阳询[2]，董其昌81岁[3]。罗磊每堂课都会带来他的新作品。“而现在我们看看我的作业！”——展开巨大的卷轴，有时可达10-20米。每一次都是令人震惊。期望与现实总是相吻合的。整齐得使人着迷。并且未曾画格。每个学生都有自己的技巧，但是所有人不能不使用衬垫或画格子。肉眼很难准确地保持文字的大小及其距离。这背后隐藏着多少法则。罗磊非常了解书法法则。知白守黑的重要定律之一：用来比喻书法的分布。“白”指无墨处即“虚、空”处；“黑”指有墨处即“实”处。而且严格的老师总是遵循这一法则。令人惊讶的是，他为每一位学生选择不同的文字用来练习——建议一些学生写小汉字，给一些学生大毛笔，并坚持要他书写大汉字。“必须有力量！”——说服所有人。当他在文字中看到这种力量时，他会感到非常高兴。很多优秀的学生从260字的《般

若波罗蜜多心经》[4]开始书写到616字的白居易的《琵琶行》[5]再到《千字文》[6]。尽管每周只上一次课，但是学生可以获得很多支持，当然包括完成作业的内容。

对于学校来说，2019年特别成功，因为组织了两个展览项目。2019年2月，“下一站中国圣彼得堡”展览在圣彼得堡谢列梅捷沃宫剧院和音乐博物馆举行。该项目致力于中国传统艺术类型，其中中国书法占有特殊地位。这是整个团队工作的结果。22位作家在展览上展示了他们的作品，其中包括专业荣誉大师，艺术家联盟，设计师联盟的成员，圣彼得堡艺术大学的老师以及书法艺术的爱好者。罗磊的书法作品采用了从篆书到草书不同的字体，并融合了传统的国画、黑白画和山水画，从而结合了俄罗斯和中国大师的艺术传统。本次展览的装饰是由皇家瓷器厂提供的中国瓷器收藏，以及书法家工作室的“文房四宝”：笔墨纸砚，供访客参观。为了更好地感受中国书法诞生的氛围，每个人都可以尝试书写汉字，参加由罗磊大师主持的大师班。

2019年9月，中国书法学校参加了大师班，这些大师班是为庆祝莫斯科大中华书画展览开幕式而组织的。大师班由罗磊大师和在校学生叶卡捷琳娜·卡特丽娜主持。叶卡捷琳娜是一名专业艺术家，是圣彼得堡一所私立学校的“视觉艺术”教师。作为课程的一部分，她为彼得堡少年开设了书法课。

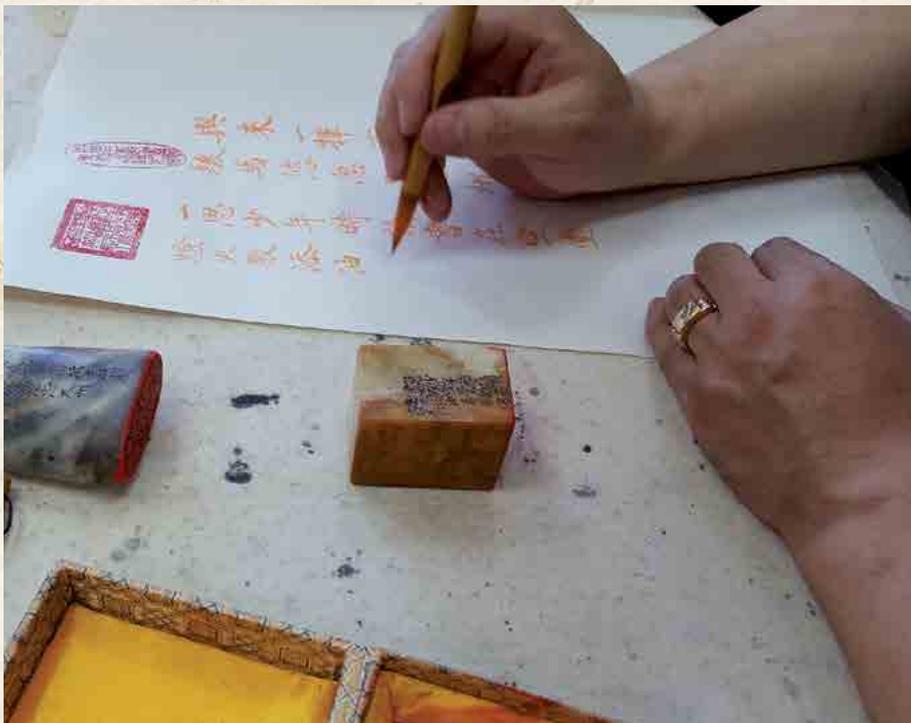
《茶马古道》[7] 中国书法作品展览被纳入9月植物园组织的“非凡花园”艺术节的活动。展览的主题是选择与茶道主题相关的文字。在展览中，展示了中国诗歌、吉祥铭文、名言和中国画。中国书法和茶道课是中国文化的传统。罗磊大师有自己的创作秘诀，从一杯好茶开始一堂课，几分钟后，当所有感官融为一体时，便开始书法创作。

中国书法艺术汇集了各行各业的人们。学校的学生有律师、医生、财务分析师、经理、翻译和艺术家。在课堂上，他们不仅学习中国书法，了解中国的文化和历史，还学习为书法作品装订丝绸画轴，在准备展览作品时尤其关键。罗磊大师教大家如何装订作品，并邀请所有人掌握这项技能。

该校学生尤为自豪的物品是个人印章，是由校内大师奥列格·拉赫马诺夫和蒂洪·萨马采夫制作的。刻章是一门艺术，它与中国书法一起到

罗磊。司马迁，《史记》。司马迁作品在他去世以后才得到了《史记》这个现代的名称；司马迁自己起的名称是《太史公书》。该名称有象征意义，可以说是“中国史学之父”向国史创造并致力于保持的古代传统表示应有的敬意。

季洪·萨马尔采夫的图章。罗磊图章文字

入非物质文化遗产（联合国教科文组织）。蒂洪·萨马尔采夫的印章作品也参加了“下一站中国圣彼得堡”。

不久前，学校里出现了一个独特的机会，可以与圣彼得堡大学的高级讲师玛丽娜·切列夫科一起学习中文。多亏了玛丽娜，学生会背诵在罗磊指导下书写的楷书诗词，使中国诗词具有特殊的意义和韵味。

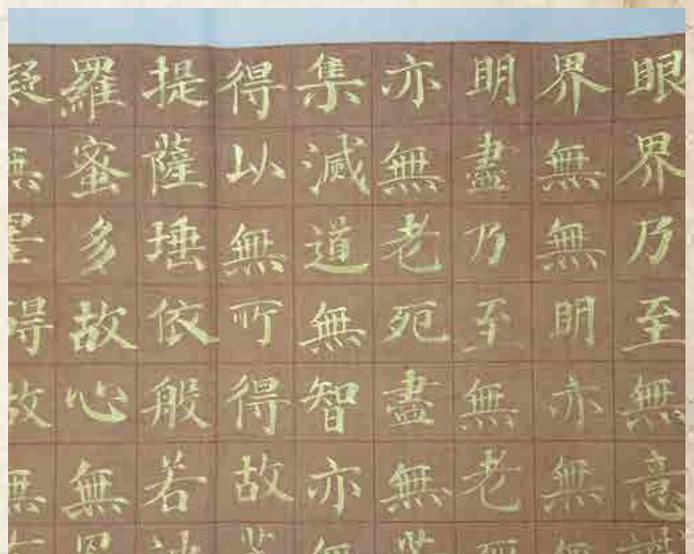
自学校开放以来，已在莫斯科和圣彼得堡两地为儿童、中小学生和成人组织并举办了30多个大师班。三百多人成为学校的学生。该项目的合作

伙伴有公共、私人和国家组织：圣彼得堡的华人华侨协会、马亚科夫斯基图书馆的东方文化中心、圣彼得堡孔子学院、“从Aza到Izhitsa”书法中心、圣彼得堡艺术家联盟、圣彼得堡设计师联盟。

罗磊对工作的热情和无限的热爱迫使许多人效法他的榜样。罗磊除了喜欢分享知识，还愿意与他人分享他对世界和人民的爱。在大师班上，他总是说：“世界多么美好。没有光，就没有黑暗。夜晚与白天相互取代。阴阳互补，反之亦然。黑白相得益彰。”这是中国书法的崇高宗旨。

《心经》罗磊的书法作品

斯维特拉娜·格里戈里耶娃·心经片断

《下一站中国——圣彼得堡》展览品

《下一站中国——圣彼得堡》展览。圣彼得堡舞台艺术与音乐艺术博物馆

注释

罗磊是莫斯科世界书法博物馆的官方顾问，许多展览的成员，包括冬宫的展览。他的作品《短歌·曹操》被列入俄罗斯联邦文化遗产民间基金会。

1. 刘公权（778—865）——字诚悬，唐代著名书法家。他被称为是中国历史上最杰出的书法大师之一。他的书法本身具有力量、优雅和准确性。受到世世代代书法大师的赞扬。

2. 欧阳询（557—641）是唐代初期的儒家学者和书法家，是中国及该地区最重要的书法家之一。经典的楷书字体代表。

3. 董其昌（1555—1636）—中国画家，理论家，书法家和收藏家。

奥列格·拉赫玛诺夫《和》意思是“温柔的风轻轻吹拂”是指一年中的最佳时间开始采茶（初春）：篆书。墨水、宣纸、帛，规格：150 × 55 厘米

检查课外作业

4. 《般若波罗蜜多心经》。大乘佛法教义之总纲，其内容简洁概要，简称《心经》。

5. 白居易（772-846）唐代伟大现实主义诗人，诗歌艺术以尚俗诗学观为主，表现为「尚实、尚俗、务浅」。代表诗作有《长恨歌》、《琵琶行》等。白居易早在他的时代就已经享有很高的知名度和声

望。他对后代文学产生了更大的影响。

6. 《千字文》，是一种具有哲学内涵的中文文字，其历史可以追溯到5-6世纪，用于记忆汉字。它由1000个非重复的汉字组成，分为125节，每节由两个押韵的韵脚和四个汉字组成。

7. “茶马古道”于唐朝（618-907）出现，并在宋朝（907-1270）达到顶峰，每年有多达七吨字的茶被运到拉萨。古代茶道大篷车的路线深入中国西南山区。

安装丝绸相框

毛广淞：“只有独自探索的人才能获得真理，否则无法摒弃那些不热爱真理的人”，鲍里斯·帕斯捷尔纳克的这句名言一直激励着我坚持探索”

“毛髻体”书法风格创建者、中国书法家、中国书法家协会会员、中国书协书法培训中心教授、中国国际友好联络会理事毛广淞先生分享了帮助取得成功的“三不”原则：“不变决心、不懈努力、不惜自否”。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

毛先生，您从事书法较晚，是在成年后才从事书法。可否请您讲述一下，您是如何开始从事书法艺术的？是什么成为了您从事书法艺术的动力？

艺术是艺术家用形象来反映现实而又高于现实，具有典型性的社会形态，它包括文学、书法、绘画、音乐、舞蹈、建筑等等。艺术家是艺术的创作主体，他们生活在社会各个不同时代和层面，有着不同的成长轨迹。

对于我来说，出生于上世纪五十年代，中国江苏省涟水县一个偏僻的农村。那时，家乡虽然很贫穷，但在老百姓当中自古都有慕儒好学的传统，谁家都希望孩子能好好读书，识文断字，有文化，有面子。因而，父辈们常讲“字如其人，字是一个人的脸面”，这句话深深地扎根于我幼小的心田。非常渴望把字写好，但由于乡村学校教学条件有限，直到高中毕业也没有读过一本古人字帖。记得在初中一年级时，为了买字帖，独自一人骑着自行车去清江市新华书店，往返三百多里路，结果空手而归。后来参军，直到上世纪八十年代初，已年满27岁的我有幸结缘书法。我国改革开放后，各行各业得以蓬勃发展，文化建设也进入一个新的发展时期。1981年中国书法家协会成立，当时我所供职的铁道兵兵部机关与北京各大单位一样积极举办书法学习

毛广淞。中俄一家亲。团结一心战无不胜。毛髻体书法

班。学习班上，李铎、刘炳森、欧阳中石、王逸举等书法大师给我们传经布道，中国几千年博大精深的书法艺术，强烈地震撼着我的心灵。从此，立志把学习书法作为我一生的追求，努力去实现儿时的梦想。我认为文化这个“面子”不仅是属于个人的，也是国家的、民族的，从而也是世界的。实践证明，中国的书法艺术正成为世界艺术之林中最为闪耀的一朵奇葩。

您不是向一位书法家学习书法，而是向几位杰出的书法大师学习书法。为什么？这是完美掌握书法艺术的唯一途径吗？其中哪一位对您的影响最大？

子曰：“三人行必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。”学习书法，如同其他学问一样，只有择善而行，有所取舍，才能不断进步，只求一点，不计其余，以偏盖全是没有出路的。唐朝诗人杜甫有“别裁伪体亲风雅，转益多师是汝师”的诗句。他告诉人们对待前人的诗歌要鉴别裁定，加以取舍，在鉴别的基础上有

所裁定、删减，在同一个问题上，向不同的良师益友，甚至向译友提出，以收“徐听则明”之效。”别裁伪体”强调创造性，“转益多师”重在继承性。这样可以达到博采众长，融百家于一炉的效果。学习书法也是同理，对学习来说既要涉猎广泛，又要重点突出有所创新。

清朝刘开曾说：“非尽百家之美，不能成一人之奇；非取法至高之境，不能开独造之域。”在多年学习探索过程中，我曾得到李铎、刘炳森、欧阳中石、王逸举、刘艺、佟韦、康殷、段成桂等众多大师、前辈们的悉心指导和帮助，他们有的著文、有的题词，给予肯定和鼓励，使我受益匪浅。其中李铎和康殷先生对我探索传承创新之路有着重大影响，李铎先生指引我由帖转碑的方向，康殷先生的古文字学及金石、书法成就激励我勇敢前行。

您开创了自己的书法风格，称为“毛鬃”。请您介绍一下该风格。它的独特性是什么？它是否和其他书法风格有共同之处？

毛广淑：“伟大的中国书法与国画”大展舞台布景。习近平在《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年纪念大会上的讲话片段：“我们共创中俄关系更加美好的明天。我们要大力开展人文交流，特别是要发挥中俄友好、和平与发展委员会的主渠道作用，加强民间交往，广泛弘扬条约确立的和平理念，推动两国社会各界相识相知，使中俄世代友好代代相传。”

经过几十年的学习研究，磨砺探索，开创了毛广淞鬻体书法，自成一派。毛鬻体擅用长锋羊毫毛笔表现，点画成三角造型，灵动虚实相生；横画似古典建筑屋檐，两头上翘，用笔宽横大势如千里阵云；撇、捺左右开张，用笔提顿极度夸张，收笔上扬，妙趣横生；竖画峻韧峭拔，力顶千钧。毛鬻书体深得“二鬻”（《鬻宝子碑》、《鬻龙颜碑》）峻逸旷远之神韵，借《天发神谶》、《张迁》、《灵庙》等碑的端朴方劲，雄强古拙之风，汲金农漆书苍古沉雄之貌，运旷达胸襟于笔端，独出机杼，高妙奇特，浑然天成，一派正大气象。朴厚中透着灵动，刚健与柔媚共有，金石与书卷同存，苍劲稚拙，典雅蕴藉，醇厚道劲，仪态万方，极具庙堂壮美之景象。段成桂先生曾评价毛氏鬻体“有感随迁，笔超法外，其自然之美妙，犹花落清潭也。”李铎先生曾评价毛广淞作品“以鬻见长，非常有份量，气势磅礴，像高山巨石，虎踞龙盘，使人看后精神力量油然而生。”

“伟大的中国书画展”筹备及展览期间，您为俄罗斯世界书法博物馆提供了大力支持。特别是在展览中，您写了一副有关中俄友好关系的作品，这成为了舞台上的艺术品和装饰品。关于展览您能说些什么？您认为，当时组织如此规模的展览困难吗？您当时相信此次展览会成功吗？它是否符合您的期望？

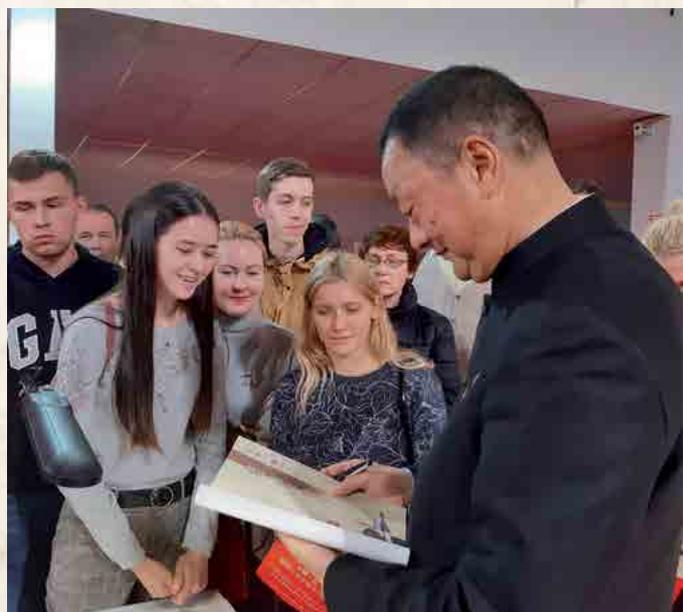
2019年是中华人民共和国建国70周年的大庆之年，同时又是中俄建交70周年，这是中俄两个

友好国家的大喜事。俄罗斯于2019年9月下旬在莫斯科索科利尼基会展中心举办了“伟大的中国书法与国画展”，这次展览非常成功，深受广泛好评，成了中俄两国文化交流活动的一大亮点，也是莫斯科民众文化参观交流活动的热点。俄罗斯国家杜马副主席，俄中友好交流协会主席伊凡·梅尔尼科夫、中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄中友协第一副主席库利科娃女士、俄罗斯世界书法馆馆长萨布罗夫先生等领导 and 众多嘉宾出席大展活动，具有十分重要的意义。

这次展览汇集了中国书协顾问张海、中国书协主席苏士澍、中国人民大学徐悲鸿艺术研究院院长徐庆平、西冷印社副社长李刚田以及来自中国各省、市书画名家450多幅书画作品。我有幸应萨布罗夫先生的热情邀请，参加了这次大展活动。

2018年12月20日经我的好友袁朴教授介绍，在北京初次结识来自俄罗斯的萨布罗夫先生一行，我们交流的中心话题是筹备在莫斯科举办“伟大的中国书法与国画展”事宜。萨布罗夫先生介绍了他们十年来举办国际书法大展的成果以及举办2019年中俄建交70周年“伟大的中国书法与国画”大展的准备工作情况。

袁朴先生与大家分享了十年前他赴俄罗斯参加首届国际书法大展盛况和体会。通过交流，我感到萨布罗夫先生工作热情很高、事业心极强，并有着多年举办大展的丰富经验，加之，索科利尼基会展中心拥有一支优秀的专业团队。因此，我对举办这次大展充满信心，相信一定能够成功。并愉快地接受邀请，表示按照萨布罗

毛广淞在“伟大的中国书法与国画”讲演后与听众交流。

夫先生的建议为这次大展创作巨幅作品参加展览。为了创作这幅作品，我做了很长时间的准备，一是内容的选择，二是篇幅的规格确定，并听取了同道好友的意见。

此后，萨布罗夫先生和他的团队两次来中国：2019年的一月份和四月份。在进行第一次访问时，他们来中国并赴我家乡江苏省淮安市涟水县“毛广淑爨体书法艺术馆”参访。在这两次面谈中，我们反复交换了意见，基本形成共识，拟创作的巨幅作品，要求展厅空间高度不低于10米，内容我选择了习近平主席在《中俄睦邻友好合作条约签署十五周年纪念大会上的讲话》中的一段精辟论述：“共创中俄关系更加美好的明天。我们要大力开展人文交流，特别是要发挥中俄友好和平与发展委员会的主渠道作用，加强民间交往，广泛弘扬条约确立的和平理念，推动两国社会各界相识、相知，使中俄世代友好代代相传。”这一内容得到了萨布罗夫先生的高度赞赏。在听取部分同道意见的基础上，我最终下定决心将这一内容用我的毛爨体创作成8条屏，装裱后作品高近8米、宽约6米的巨制。作品于2019年6月底完成创作，7月份完成装裱，8月份由俄罗斯世界书法馆馆长助理阿列克谢先生一行来北京后带回莫斯科参展。

经过世界书法博物馆专业团队精心策划，将我的作品作为背景艺术品，布置在展览馆大厅舞台正中间，左右两侧分别是四面中国和俄罗斯两国国旗，大厅上方悬挂着中国特色的大红灯笼，场面热情大方，气势恢弘。这种独具匠心，史无前例的布展效果，震撼着每一位前来参观者的心灵。这样的布展形式是俄罗斯的创新，超乎了我的想象，非常满意。这在中国的书画展事中也是前所未有的。

“伟大的中国书画展”的项目很丰富，其中包括大量的活动：讲座、书法大师班、茶道和音乐表演。赵学礼、张建才、李佐、袁朴向参观者展示了他们的才能。您的大师班也在其中，据我们所知，它大获成功。人们排队想要获得您的签名及书法作品。这对您来说是一次惊喜吗？您觉得，用一个小时的时间可以使这些书法外行爱上书法吗？

在“伟大的中国书法与国画展”展示期间，开展了艺术讲座、书法大师班、茶道和音乐表演等丰富多彩的文化活动，这些活动深受广大观众

喜欢。在书法大师班上，我作了《梦回魏晋，牵手隶楷》毛广淑爨体书法专题解读。上世纪六十年代，中国现代著名文学家、历史学家郭沫若先生认为，一千六百年前的魏晋时期，有一种介于隶书与楷书之间的书体——爨体，可能是当时社会的主流文字书体，也许因为曹操和后来司马炎的“禁碑令”而从历史上神秘失传。直到清朝乾隆四十三年和道光七年在云南曲靖相继出土“二爨碑”，才引起当时和其后的饱学之士、书法大家和历史研究者们对这个封存千年的书体予以关注。

“爨体”被誉为中国文字演变的活化石。

爨字是一个象形、指事、会意三者兼之的文字。意为炊，即烧火做饭。有趣的是，我于2019年9月21日在莫斯科郊外参观俄罗斯国家军事公园时，惊奇地看到了过去俄罗斯军中使用的野战锅就是我们的“爨”，在野外地面上斜埋一根铁棍，棍顶端吊着一口锅，下面挖一个坑，把木材放在坑里烧火做饭。讲课时，我现场画了一张图，说明我们中俄两国自古就有同爨炊的传统习惯，自古一家亲，赢得现场的热烈掌声。讲座结束，我与大家互动交流，给他们签名和赠送书法作品，许多人手里拿着一张一尺见方的纸，自觉排着长长的队伍，表现得非常真诚和友好，现场秩序井然，反映出俄罗斯人民有着良好的文化素养，值得我们很好地学习。

大师讲座安排了一个小时，显得有些仓促。如果时间安排长一些，大家作些深度交流，我坚信一定会有很多外行朋友喜欢上中国书法。

如果请您简要介绍一下自己，您将如何评价自己？

我学习书法之路，成功在于几十年的坚持，做到了“三不”，即“不变决心、不懈努力、不惜自否。”

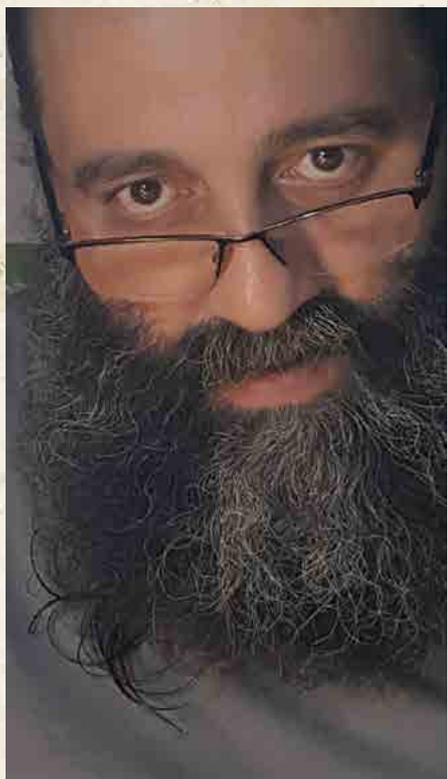
一是不变决心，“咬定青山不放松。”常言道，无志者常立志，有志者志不移。这种坚定的决心和信念是我们一切事业成功的基石，这一基石不可动摇，动摇了将一事无成。“坚心一志任前程，大道于人终不负”，心要坚定，志要专一，任我痴心向前行，终能登顶望天阔。

二是不懈努力，“衣带渐宽终不悔”。书法不是一朝一夕之功，它需要很多时间的积淀，很多汗水的浇灌，很多精力的投入，很多心血的滋养才能成功。它是特殊的脑力劳动和体力劳动

完美结合的产物。大道至简，实干为要。三十多年来，我无论工作调动、岗位转换、条件变化，始终坚持充分利用工作之余、节日周末等业余时间练习书法，曾20年不看电视，不参加各种应酬活动，远离名缰利索，坚持埋头研习，不畏枯燥艰辛，勤耕不辍，最终走出一片全新的天地。

三是不惜自否，“删繁就简三秋树，领异标新二月花。”事物的发展总是遵循着波浪式前进，螺旋式上升，否定之否定的客观规律。我从1982年开始学习书法，1998年第一次成功举办了个人书法展。这16年的努力，练就了各种笔法的基本功，为今后的创新提供了条件。但创新谈何容易，必须要有高度的文化自信，要有自我否定，不惜忍痛割爱的勇气。展览后，重读中国书法史，寻求自我创新之路，决心探索鲜为人知的小众书体“二爨”，并以《爨宝子碑》为主攻目标，埋头于枯燥艰辛之路，孤独前行。经过了长达17年的努力，终于有了新的收获，独创了毛爨体。中国国家版权局于2015年6月正式批准“毛广淞爨体书法”受国家版权保护。俄罗斯著名作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克讲过：“团体是庸众的保护所，只有独自探索的人才能获得真理，否则无法摒弃那些不热爱真理的人。”这句名言一直激励着我坚持探索。经过很长时间的探索，也使我对我康有为：“书法亦犹佛法，始于戒律，精于定慧，证于心源，妙于了悟，至其极也，亦非口手所传焉”的论述有了更为深刻的认识。

我不知道如何评价自己，只想说一句：艺术家是用作品说话的，作品是最好的语言、最好的评价。努力吧，付出总是值得的！

纳赛尔·塔武西： “每个文化， 每个民族都有某种 意义重大的艺术”

“书法已有一千多年的历史，在伊斯兰文化中自从阿拔斯王朝（750—1258年）以来，书法一直发展并演变。以前有40多种不同书法风格，但它们逐渐形成六种完整的书法字体，简称六大书法体。后来从这些风格与字体中还分出来波斯体(nasta'lik)”，三十多年来研究书法理论与实践的著名伊朗书法家纳赛尔·塔武西这样讲到。

纳赛尔·塔武西是一名非凡的专家。他从事多年的古代字体复活工作，修复不同时代的艺术作品。因此他充分掌握伊斯兰书法各种字体与风格，包括早期的库法体、学者体、三一体、陶奇体、雷哈尼体、里卡体、誊抄体、波斯体、草体波斯体（“曲折的波斯体”）。他修复了里卡体和陶奇体等被遗忘的字体。他把这些书法体更新了，复活了，结果其他专家也开始使用。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

纳赛尔，由于阿拉伯文字有几个特征，在欧美人的眼中它是一种很特别，很复杂的文字。第一个出现的特点是书写方向从右往左，与我们的习惯相反。自古以来科学家和研究者一直好奇，为什么不同名族书写方向不一样。以前有专家试图把这件事与自然特点结合起来，他们认为阿拉伯民族中左撇子占多数。您有什么看法？

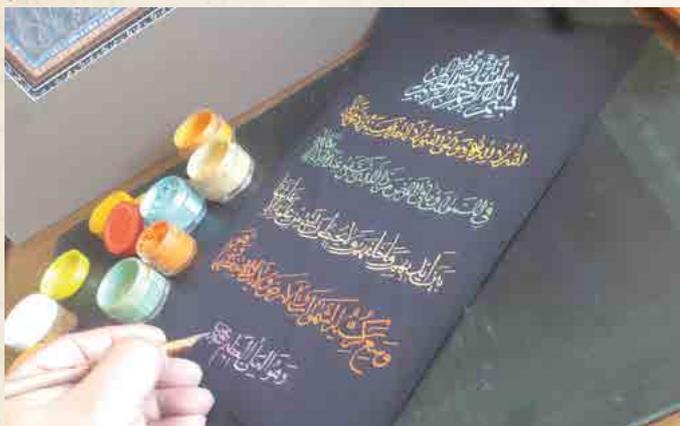
欧洲人认为阿拉伯文字非常难学的原因是这样的。

首先，最好谈伊斯兰文字而不是阿拉伯文

字，因为伊斯兰早期各国之间的联系和互动非常多，所以有很多国家和民族，比如伊朗人、非洲人、欧洲人等都在一定的程度上影响了伊斯兰书法字体的形成和发展。

其次，伊斯兰文字实在有很多欧洲文字没有的特点，比如说字母呈圆形，画线粗细等特征。

说到阿拉伯人民中左撇子更多或者其他自然特点引起他们从右往左写字，这个假设超出逻辑范围。首先，有伊朗人、犹太人、迦勒底人、亚

格罗兹尼市阿拉伯书法比赛“丝绸画线”纳赛尔·塔武西大师班，2019年

格罗兹尼市阿拉伯书法比赛“丝绸画线”应征作品展览，2019年

伊本·西那基金会与高等经济大学东方学院在莫斯科教育平台举办的著名伊朗书法家纳赛尔·塔武西讲演，2019年

述人、土耳其人、鞑靼人等很多民族也从右往左写字，他们都不是阿拉伯人，也跟阿拉伯人没什么关系。古希腊甚至有一种书写方式，从左边开始书写，到行尾时从右边往左继续写下一行等等。也就是说，这个有关阿拉伯人假设与现实不符。

欧洲人感到不习惯的还有，伊斯兰文字没有大写字母。但是字母形状可以随着其在词语中的位置而变。没有词的移行。单词可以变长以免行字有空白。学会写漂亮阿拉伯字母是否非常难？您一共花了多长时间才掌握书法艺术？

总体上，伊斯兰书法的许多规则和其严格要求都是千年前形成的，所以学会书法真的不太容易。很难计算，学会书法要花多长时间。一定要学习好多年，天天练习才能掌握书法艺术。

术。我个人已经学了三十多年书法了，不断练习，提高自己的技能。跟所有的专业和科学一样，学习过程永远不会结束。学习越多，回报越好。

任何文化中漂亮笔迹都受欢迎，尤其是在伊斯兰文化中。这是什么原因呢？

每个文化，每个民族都有某种意义重大的艺术。写字的艺术，也就是书法对伊斯兰文化的重要程度像绘画对欧洲的重要程度一样高。伊斯兰世界佩服书法，珍惜它，这可能是伊斯兰画家那么喜欢书法，努力练习它，追求完美的原因。

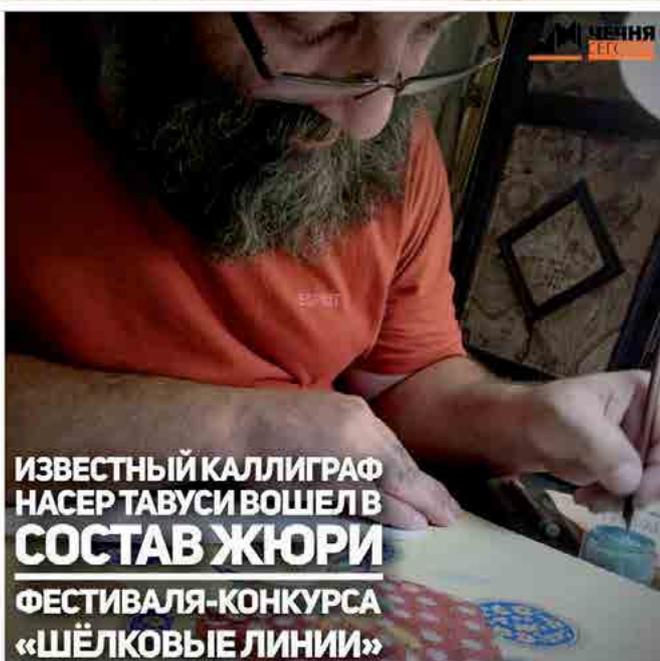
您修复中世纪手稿与画团。这是多繁重的劳动？多费时间的？对书法家构成什么挑战？

修复手稿这个业务大大超出书法的范围。除了精熟现代字体以外，还要精通书写技术，会用笔（卡拉姆，芦苇笔），还要熟悉各个时代的字体。所以这个专业学一辈子才能学会，没有别的办法，除非你找到某个捷径。幸运的是，我就找到了。

2019年夏天在格罗兹尼你作为评委参加了阿拉伯书法竞赛和艺术节“丝绸之路”。请分享一下，令您最难忘的参赛者作品有哪些？

说到格罗兹尼竞赛作品，我记得很清楚，所有的作品无论是哪种风格，哪个国家都写得很倾情。当时我一点也不看技能水平，作品尺寸等，所有的作品没经过任何审查，没受任何限制，对我来说这一点最有趣。

据我所知，您在格罗兹尼不仅做评委。您在竞赛中也展出了几幅自己的作品，还上了大师班。其中一幅被标记为独一无二的作品，目前它

纳赛尔·塔武西。伊朗诗人法赫鲁德季纳·阿罗基诗行。伊朗三一一体，彩色墨水（水粉，开水，阿拉伯树胶混合物），手工纸，30x70厘米

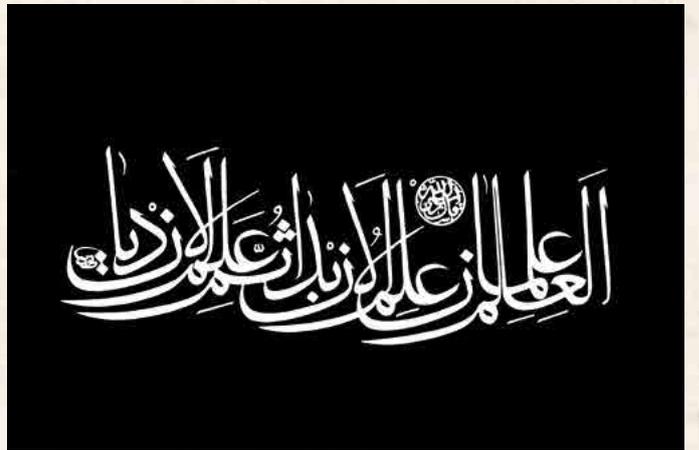
纳赛尔·塔武西。有关上帝纯洁的阿拉伯名句。卢格阿体，白墨，手造纸，30x70厘米

纳赛尔·塔武西。菲尔多西《列王纪》诗行。伊朗纳什克体，日本黑墨，手工纸，10x30厘米

纳赛尔·塔武西。奉至仁至慈的真主之名。卢格阿体，伊朗墨水，手工纸，镀金装饰图案

纳赛尔·塔武西。他是真实。啊，守护者！波斯体，siyah mashq（直译“黑色练习”），白墨水，手工纸，20x20厘米

纳赛尔·塔武西。真主公使穆罕默德圣训。学者体，白墨水，手工纸，30x50厘米

纳赛尔·塔武西。忠诚章（可兰经第112章），卢格阿体，白墨，手工纸

在莫斯科世界书法博物馆展览，是伊本·西那伊伊斯兰文化研究基金会主席哈米德·哈达雅莫加德达姆先生赠送给博物馆的。那副作品是里卡体书法（阿拉伯语：رقعة، رفاع 的复数，“小张纸”）。里卡体属于六大传统阿拉伯书法字体。它被视为是遗失的，但是您不仅修复它，也在此基础上制定新字体。

我在格罗兹尼、喀山和莫斯科都展览了里卡体作品，在大师班也使用了这个字体，原因有几个。一、里卡体等很多古代字体随着时间的推移而遗失了，我们应该复活它们，因为它们文化意义很大。我认为这是我的责任，尽我的本分。二、我发现，里卡体在现代绘画艺术中，当前的艺术和印刷范围中都非常好用。这里真需要它。因此我就把它修复了，更新了，以便纪念几百年尽力保持艺术方面的继承性的所有人士：文化的新流派和趋势只能在古代伟大艺术家的贡献基础上而昌盛。

格罗兹尼竞赛的获奖者是乌法装饰艺术家莉拉·苏列伊曼。2019年12月您和她在“德黑兰——乌法——喀山桥”展览上展出了二十幅联合作品。你们的合作联系是如何建立的？

我和莉拉·苏列伊曼是在格罗兹尼认识的。我很赞成她出色的作品。她向我提议在喀山、乌法和

外国举办联合展览，我同意了。

多年来你和库姆市（伊朗）美术学校同学，还有伦敦大学伊斯兰书法专业学生分享您的知识和经验。你对你的学生有什么看法？他们遵守传统吗？您对现代伊斯兰书法看法如何？

我认为，现代伊斯兰书法真的很出色，也很有用。书法应该是正当其时的，不能是过时的，无聊的，无味的。为了满足这些要求，要遵守很多条件，其中最重要之一是书法必须以古代伟大经典成就为基础。艺术家必须首先精通传统经典原则，然后来才能发展它们，做出新贡献，否则他的作品中会缺少继承性。幸运的是，很多艺术家遵守所有必需的原则，并取得巨大成功。但也有一些人钻进钱眼里。他们的作品没有平衡，内容空虚，所以他们的工作很快就会被人遗忘。

纳赛尔·塔武西在格罗兹尼市阿拉伯书法比赛“丝绸画线”比赛获奖者、评委、组织者之中，2019年

巴赫曼·帕纳希： 音乐和书法是我的缘分、 我的生命所在

巴赫曼·帕纳希是居住在巴黎的伊朗艺术家、书法家及音乐家。从小他就发现了对书法和音乐的渴望，后来在索邦大学攻读博士学位，将这两门领域结合在一起。他发明了“音乐书法”一术语，这一词获得了全世界的认可。二月末杰出书法家访问了俄罗斯。此次旅行的原因是与出版社“圣彼得堡珍本”合作以及参加了“国际书法展”项目。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

巴赫曼先生，今年二月您首次访问了俄罗斯。这次旅行的原因是否为了“国际书法展”出版的手写著作《哈菲兹·什拉济。四十首诗》？请介绍一下您参与此次独特项目的经验。

是的，这是真的。十多年来，我一直与莫斯科世界书法博物馆及其馆长萨布罗夫先生合作。我参加了萨布罗夫先生组织的“国际书法展”项目

的所有展览。因此，从2008年开始，我认真地关注了博物馆的活动，并始终与之保持联系。此外，两年多来，我一直与圣彼得堡出版社“圣彼得堡珍本”负责人苏斯皮奇恩先生的负责人合作，研究16世纪波斯伟大的哲学家和诗人哈菲兹·什拉济撰写的《四十诗集》的手写文字。所以我访问俄罗斯有两个主要原因：一是访问圣彼得堡，与彼

巴赫曼·帕纳希在国家设计学院，莫斯科，2020年2月

得·苏斯皮齐恩先生会面，并向圣彼得堡居民介绍这本书，二是与世界书法博物馆讨论新的联合项目的想法。我很高兴自己终于能够实现我的梦想，即来到俄罗斯。

您对我国印象如何？关于俄罗斯人对波斯书法的兴趣，你可以说什么？

其实这很有趣，我在俄罗斯的演讲中谈到了这一点：俄语是我一生中听到的最早的外语之一。当我还是个小孩的时候，我从母亲那儿听到了，她会用的最常见的单词，例如 «здравствуй»（你好）、«дай»（加油）、«хорошо»（好），这是她在第二次世界大战期间学到的。我一直很好奇，非常喜欢念这些外语词语。它们使我对俄罗斯充满了幻想和梦想。因此，当我长大的时候，我开始阅读诸如陀思妥耶夫斯基和契诃夫这样的伟大俄罗斯作家的经典小说也就不足为奇了。对我来说，俄罗斯是我的文化和艺术世界中一直存在的东西，即使如此，我也可以说，我始终对这个神奇的古老文明及其艺术文化充满梦想。我一直想访问俄罗斯。最后，2020年二月我终于去了。我感到非常激动，还非常幸福。我对俄罗斯人的印象是俄罗斯人民非常友善和乐于助人，令我感到非常高兴的是他们的真诚友好和愿意提供帮助。他们尽力确保我能有更多的创造性会议，并能够从俄罗斯之旅中获得尽可能多的收获。在文

化领域工作的人们愿意了解更多关于我的工作的热情使我特别感动。总的来说，与他们交流并熟悉俄罗斯艺术非常有趣。无疑，我仅能稍微触摸一下俄罗斯文化，但所见所闻给我留下了深刻的印象。多亏了萨布罗夫先生的盛情款待，我得以参观莫斯科的特列季亚科夫画廊，并熟悉了俄罗斯绘画的杰作。参观了此博物馆后我迄今仍然感到很高兴，真的很棒。

波斯书法有哪些特点？您认为它为何吸引欧洲人？

我相信，不仅波斯书法，而且整个书法艺术都将越来越受到世界各地人们的赞赏。原因之一是写作艺术的品质和高贵，其历史可以追溯到人类文明的起源。书法充满了深刻的意义，即精神、宗教、哲学。而今天，当现代艺术往往是平庸的，不传播一个想法或消息时，书法正变得越有价值了。我认为当今书法在许多没有艺术价值的事物中就像一颗钻石。这就是为什么书法越来越流行的原因，我可以说这是目前的全球趋势。这就是为什么我认为，我们应该更加注意艺术的此种方向，以便将之保留下去、保护下去。今天，它绝不能被原始的营销所破坏，并失去其真正的价值。

您是多早发现对书法的渴望的，音乐是如何进入您的生活的？

巴赫曼·帕纳希参加国家设计学院活动框架下进行“音乐书法”表演。莫斯科，2020年2月

巴赫曼·帕纳希与其作品“音乐书法”，130x180厘米，莫斯科，2020年

我从小就开始练习书法。即使我小时不懂字母也不会读书，书法始终占据着我的想象力。我不知道为什么，但是我确实从某种程度上陶醉于我脑海中诞生的书法的形式和美感。我相信书法是上帝给我赠送的礼物。每当我想起那段时光，我都会记得自己多么幸福，梦想着书法，我开始越来越欣赏它。我很幸运，我的哥哥们从事书法。因此，我从很小的时候就开始认真研究古典书法。我的老师均是伟大的大师。我非常感谢他们给我机会从小就能够欣赏书法。同样，跟随我的哥哥，但在我十几岁的时候，我就开始学习音乐。后来，波斯音乐大师成为我的老师。音乐和书法是我的缘分、我的生命所在。我确信此道理。当我开始在德黑兰大学美术学院学习时，我意识到此两门艺术之间的关系，开始尝试研究书法中的音乐性。对我来说这是很自然的现象。从很小的时候开始，书法和音乐就一直陪伴着我。所以我很自然地看到它们之间的互相关系。后来，当我在法国的索邦大学继续学习时，我对书法和音乐之间的关系进行了非常认真的学术研究，并引入了新的术语“音乐书法”，以反映书法的音乐性。这个术语在书法界是众所周知的。如今，许多人都对熟悉音乐书法的艺术概念并将其应用于实践中的潜能感兴趣。这个概念是我的生命、书法和音乐在我的生活和我的工作之间的关系的历史。

您说您毕业于德黑兰大学绘画系。我们可以认为您对书法比对音乐更感兴趣吗？

是的，我毕业于德黑兰大学绘画系。但是我真的无法解释音乐或书法中的哪一个更能吸引我。今天，书法和音乐对我来说是一门独特的艺术。我不能把它们分开。这意味着，当我练习书法时，就像我弹奏乐器或作曲一样。这是同一概念的两个组成部分。他们彼此渗透，密不可分。这就是为什么今天我在绝对沉默的氛围中练习书法。当我练习书法时，我甚至听不到声音或音乐，因为对我来说，书法是我演奏的视觉音乐。这就是我的看法，也是我对音乐和书法的看法。

在大学学习给了您哪些收获？您为何决定继续在法国接受教育？

是的，我在德黑兰大学美术学院接受了学术教育，然后，在伊朗和其他一些国家进行了数年的教学和书法与音乐工作之后，我决定移居欧洲并继续学习，以获得更多的创作工作的机会。

环游世界后，我终于定居在法国，这又是我的缘分吧。而且我相信一个人居住的地方固然重要，但是人比地方重要。这意味着每个人都可以根据自己的观点，信念和行动来创建自己的环境。在法国居留和居住给了我更多与西欧国家交流的机会，丰富了我当代艺术、西方艺术和古典艺术领域的知识。我经常旅行，包括去美国教书、书写并且展览我的作品。所有这一切都是我生活在法国的结果。我在索邦大学继续学习，获得硕士学位，然后获得美术和音乐学博士学位。我就音乐和书法的关系的博士论文成功进行了答辩。我进入的环境帮助我从不同角度观察了自己的经历。我不确定如果我留在我的家乡伊朗，是否有这样的机会。

请详细介绍一下您的*Musicalligraphy*（音乐书法）项目。

简而言之，我正在尝试发展书法的音乐性方面的想法。展示如何从音乐的角度看书法。*Musicalligraphy*（音乐书法）是一个艺术术语，此反映着我对书法艺术的看法。自古以来，在各种文明和文化中，书法艺术被称为“视觉音乐”。但这是对书法的诗意感性阐释，没有任何科学依据。在索邦大学，我有机会发展这个想法，并从静力学、艺术语法结构、书法、音乐中的建筑和结构元素、哲学、精神和许多其他艺术方面对书法和音乐进行了认真的解剖和分析比较。因此，在某种程度上，我想到了音乐书法的概念，其中音乐和书法被融合在一起，成为独特的艺术概念。

您参观过许多国家演讲过并举办过大师班。您的作品已在伊朗、法国、美国、英国、瑞士、荷兰、摩洛哥、土耳其、印度、阿联酋和马尔代夫等国家展出过。您对莫斯科的世界书法博物馆印象如何？如何评价该馆馆藏？

是的，我从事创意和科学活动，曾访问过许多国家和不同大陆。我很幸运，我有机会与不同文化的人交谈并介绍我的经验和研究。因此，我对自己的艺术有了一种全局的总体看法，因为对我的作品的评价不仅限于一种观点，对此我感到非常高兴。

从一开始我与世界书法博物馆的相识和交流就非常积极。我记得很清楚，很多年前，当刚刚创建“国际书法展览”项目时，有人与我联系并邀请我成为展览的顾问和参与者。这给我证明了

组织者对项目参与者的选择要求很高。他们需要征求世界各地专家的意见。因此，从一开始我就对这个项目持非常积极的态度。我看到参展者的技术水平和他们所代表的作品水平很高。我已经说过，我们必须非常注意书法的质量，以保留这种艺术可追溯到数千年前的历史、文化和精神价值。在2020年2月的俄罗斯之旅中，我参观了世界书法博物馆，在那里我与萨布罗夫先生进行了非常有意思的对话。该对话证实了我对他的个性和他对书法艺术的观点的想法。无疑，与所有艺术和文化项目一样，尽管展出的作品数量很大，但博物馆仍在发展中，并将继续致力于提升博物馆展品的质量和展示水准。萨布罗夫先生请我就博物馆的藏品提出意见。我认为这种态度应该受到赞赏。这种态度表明莫斯科世界书法博物馆已踏上了逐渐成为国际书法艺术展示馆之道路。阿列克谢·萨布罗夫向我介绍了未来的项目，这些项目应能揭示书法的质量和本质。我觉得做这些项目非常有趣且意义深刻。利用新技术展示展品，并与博物馆参观者直接互动，是在传统、古典价值观和现代性之间找到平衡的好方法。

最近，世界书法博物馆的馆长阿列克谢·萨布罗夫与文化专家德米特里·帕拉莫诺夫一起开设了另一座艺术殿堂，即俄罗斯古斯里琴与中国古琴博物馆。该博物馆中除了展示乐器之外，还有一间工作室，据博物馆创始人说，在古琴和古斯里琴的声音下将孕育出伟大的书法作品。据我们所知，您参观了新博物馆。您对此印象如何？此想法能够体现出来，您是否感到快乐？

是的，对我来说，这是一个很大的惊喜。我知道书法对萨布罗夫先生有多么重要，但是我对他对音乐的兴趣一无所知。我很高兴从他那里得知他计划建立一个博物馆，书法家将在参观者面前在音乐陪伴之下创作书法杰作。这与我对音乐和书法之间关系的看法非常吻合。但是，我没想到萨布罗夫先生会邀请我参观他最近创建的另一家博物馆，即俄罗斯古斯里琴与中国古琴博物馆。该馆有一种非常好的气氛。熟悉古俄罗斯的伟大文化遗产对我来说非常有趣。在博物馆中，可以感觉到它是由了解其人民的根源，恢复和普及其祖先的传统是生活中最重要的意义之一的人们而创建的。对我来说，这个博物馆真的很特别，因为它可以让您追踪两种艺术之间的联系。参观博物馆期间，我们出现了很多结合音乐和书法

巴赫曼·帕纳希参加伊本·西那基金会支持下组织的活动，俄罗斯国立图书馆，莫斯科，2020年2月

的共同想法。我们讨论了未来的合作，讨论了如何用现代手段展示音乐和书法，我期待着充满热情和令人激动的项目实施。

阿列克谢·萨布罗夫向您赠送了一件古斯里琴，这是在大诺夫哥罗德进行考古发掘时发现的12世纪乐器的副本。您对该礼物印象如何？

是的，我的俄罗斯之旅是以另一个惊喜结束的。萨布罗夫先生给我赠送了一种乐器，该乐器现在挂在我作品旁边的工作室里，我每天都可以看到。我的旅程始于圣彼得堡的哈菲兹·什拉济的手写书，最后结束于是一件非常古老的传统俄罗斯乐器。这很有象征意义。在旅途中，我的创作工作双方向都在场。我不知道我的生命是否会以书法或音乐结束，但这次旅行给我留下了非常好的感觉。我非常感谢萨布罗夫先生。当我知道他亲手制作这种乐器时，我感到非常惊讶。我每天都越来越珍惜此种态度。我收到了我一生中最好的礼物之一。我在此向他表示谢意。古斯里琴的声音反映了俄罗斯人民的灵魂、俄罗斯传统的色彩和美丽，这都是我从小时起就一直在想象中的形象。

左撇子书法

卡佳·沙芭诺娃。歌词，2016年

作者：玛丽亚·托米洛娃

左撇子从事书法不是那么容易的。困难是因为，当右手书写时，笔是跟随手移动的，而左手书写时，手是跟笔移动的，很容易涂抹所书写的文字。即使是日常书写，这也迫使手处于极其不舒服的位置。然而，所有这些困难都是可以克服的。让我们尝试阐述一些用左手书写的方法。

桌面

让我们从工作空间的组织开始。左撇子的桌面上的文具应如下摆放：

- 光源在右侧——在这种情况下，手的阴影不会挡住字母；
- 纸张向右倾斜，以便右下角与胸部中间相对；也可以根据个人喜好更大幅度的倾斜——尽管通常建议将纸张平直放置；
- 在书写过程中，纸张应上下左右移动，以使手保持舒适的位置。对于惯用右手的书法家来说，书写更容易而且不会碰触或涂抹到墨迹。因此，对于左撇子来说，除了白色吸墨纸之外，还最好使用安全纸来防止涂抹墨迹。

正确的坐姿

左撇子的坐姿与其他人没有什么不同。正确的坐姿是背部保持笔直，胸部不触碰桌子（身体与桌子边缘之间的距离为3-5厘米），两个肩膀的高度相同。双腿弯曲成直角，脚平放在地板或脚凳上。书写时，肘部略微伸出桌子边缘，与身体的距离约为10厘米。

握笔

书写时，必须用三个手指以50-60度的角度（笔的另一端指向肩膀）握住笔：大拇指、食指和中指——大拇指和中指握住笔，食指从上方握住。必须轻松握住手柄，不要让食指弯曲度太大。食指不应离笔尖太近或太远。

手的位置

- 左撇子书法家可以采用以下三种方法摆放手的位置：
  1. 底部：最常见的位置，手位于书写线下方。
  2. 钩状：笔保持在顶部，而手则形成钩状。
  3. 成直角：在这种情况下，纸张与水平方向呈90度角放置，并且笔从下往上移动，而不是从左往右移动。

世界著名的书法家，《轻松书法》的作者盖诺·戈夫是左撇子。她建议使用底部的方法（第一种），因为当手位于书写线下方时，左撇子和右撇子的笔的移动是相似的（第二种方法不同，用

第二种方法时，从向自己书写变为由自己的书写，反之亦然。此方法的另一个优点是与左撇子相同的字母方向和纸张摆放位置（与第三种相反—参见图）。

刚开始，使用此方法可能会感觉有些难，特别是如果您习惯钩状书写。但是有一些方法可以将这些困难降到最低。盖诺·戈夫建议您尝试以下操作：

- 使用左撇子专用钢笔——此类钢笔的斜角，与右撇子笔尖斜角是相反的，借助它们，可以更容易掌握例如斜体所需的更锐利的倾斜角度。可以使用普通的右撇子使用的直钢笔，只需转动笔尖以达到所需的角度即可，但是这样书写，手可能会出于紧绷的状态。

- 使用宽度不小于75厘米的写字板（台式）。它将使您的手在左侧保持笔所需角度，避免紧绷。

- 初期，每写一行将纸向左移动1-2次——这将有助于保持笔尖倾斜。当手适应了这种状态时，您不再需要移动纸张。

- 使纸张保持水平（更容易测量字母的斜度），但是初期可以尝试降低纸张的右下角（请参见上图），以更锐利的角度书写。

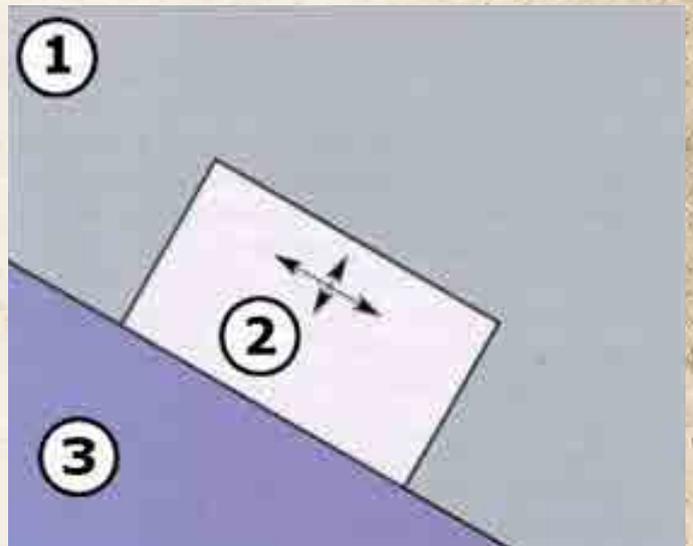
- 将左手向后并向左旋转，倾斜角度越大旋转幅度越大；培养手腕的灵活性！

- 尝试使左手尽可能远离肩膀本身，不要挤压肘部。您可以使用带有尖头标记的大字母练习。

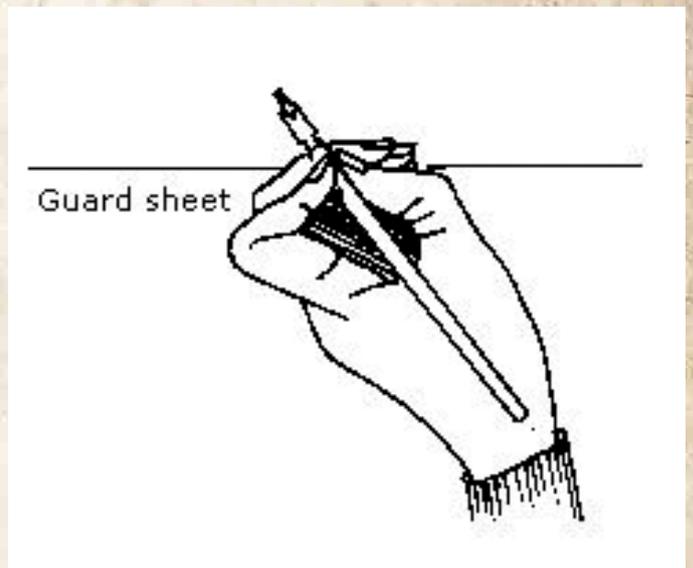
如果您已经以这种方式书写，则钩状（第二种）可能会更简单，可以更轻松地放松手并以任意角度书写（尽管笔向下）。

但是在这样的状态下，所有的动作将从向自己书写变为由自己的书写，反之亦然，这极大地限制了线条的平滑度。

纸张与水平方向呈90度角（第三种）简化了手的移动以及笔的任何倾斜角度，但是这样的状态更难以跟随字母倾斜，并且是从上到下书写而不是从左到右书写，需要一定的时间形成习惯。

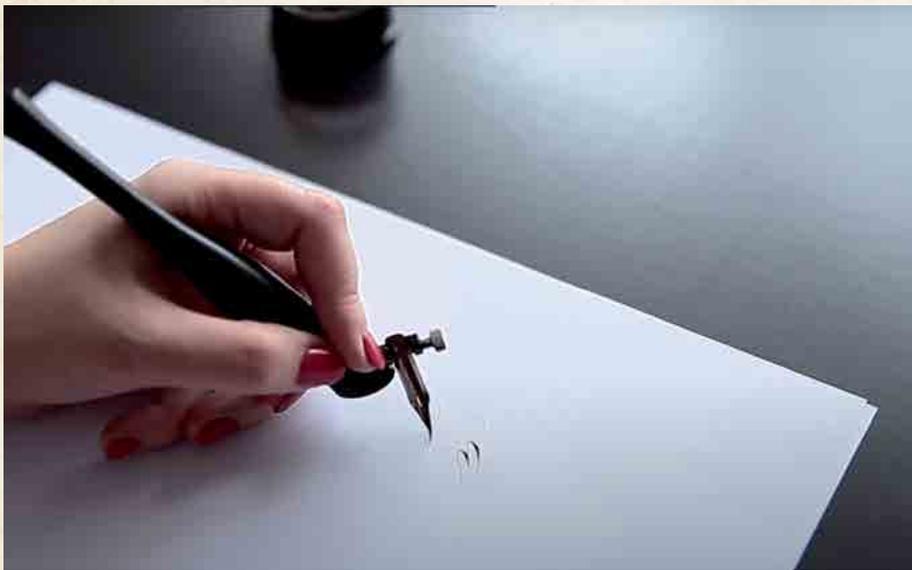
工作空间安排方法。帕特丽夏·洛韦特特《The British Library Companion to Calligraphy, Illumination and Heraldry》书中插图

手腕“下边”姿势。盖诺尔·戈夫费《Calligraphy Made Easy》书中插图

书法家盖诺尔·戈夫费在工作

握笔杆姿势。卡佳·沙芭诺娃视频课程。

握钢笔姿势。卡佳·沙芭诺娃视频课程。

书桌。卡佳·沙芭诺娃视频课程。

倾斜固定器

为了用一支锋利的笔完成一幅好的题词，您需要将笔保持平行于所需的倾斜角度，几乎所有的书法题词通常都是以约55度的倾斜度完成的。使用倾斜固定器更容易实现。得益于其设计中包含的法兰盘，可以调节倾斜支架，以适应任何手形和书写风格。

有左撇子专用倾斜固定器。其法兰盘位于右侧。使用此类固定器书写时，纸张的旋转方向与惯用右手的人相同，即向左。但是，许多左撇子会选择右撇子使用的固定器，并像用钢笔或直固定器书写一样放置纸张。手的位置，笔的握持，纸张的位置以及支架的选择取决于每个人的喜好。适用于一个人的东西可能对另一个人造成很大的困难。所有想学习书法的人的主要规则是选择适合自己的方法。多练习，提高技能，学习自由移动笔，再加上熟练的笔操作，都不会让您徒劳无功。

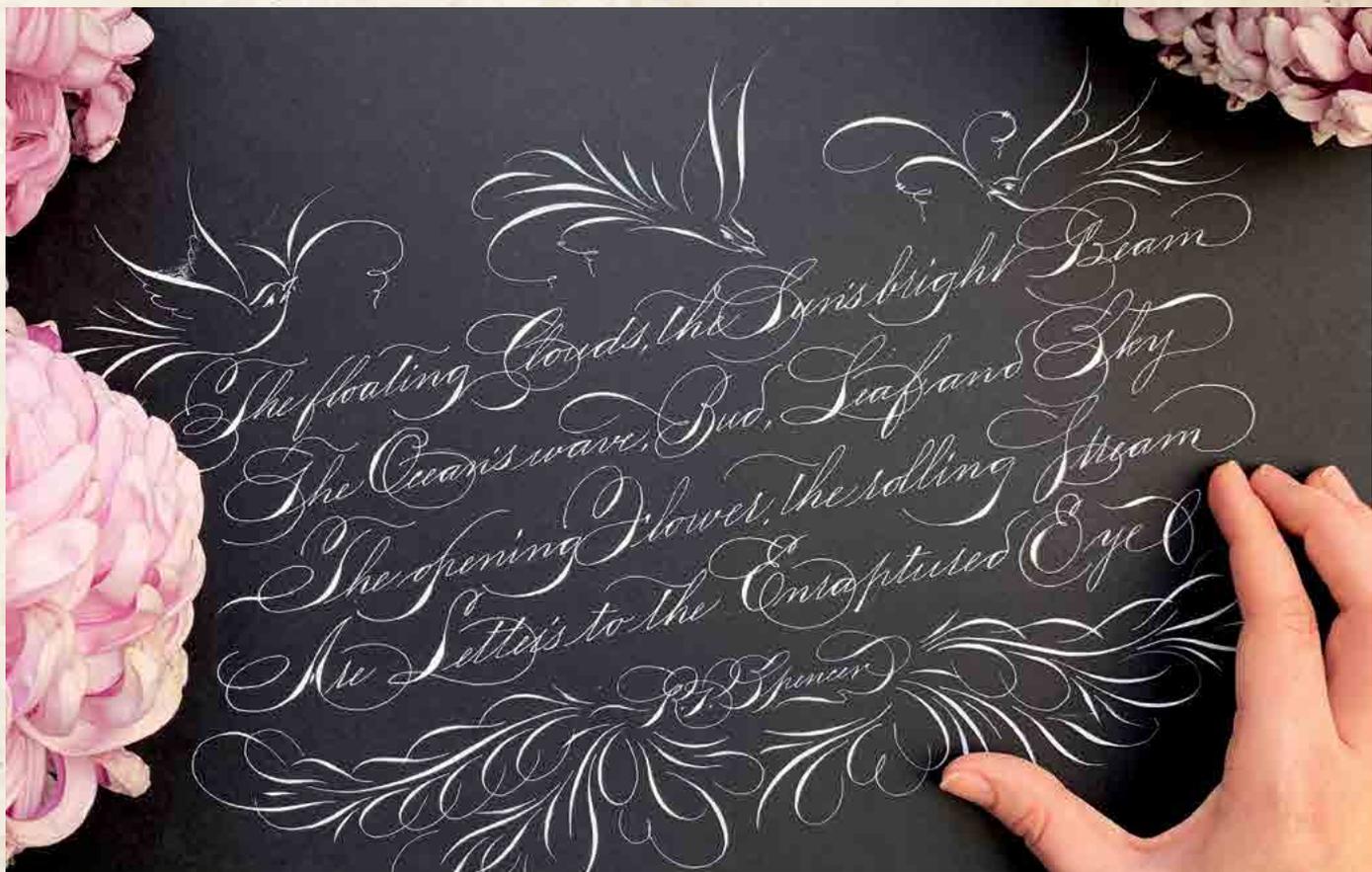
莎巴诺娃·卡佳： “左撇子不意味着什么。一定要尝试书法！ 它带来许多乐趣！”

卡佳·沙巴诺娃书法家。

书法家卡佳·莎巴诺娃是左撇子。七年前，在互联网上找到书法形式并将其作为样本之后，她首先尝试了美丽的精美书写艺术，当她意识到自己爱上了它之后，她决定将钢笔和铅笔换成尖笔：她在美国订购了工具，并开始认真搜索合适的文学作品与英语博客。卡佳的学历是翻译家，因此她在理解文字方面没有困难。几年来，她从事自我训练，然后上了著名大师的培训班：陈·康妮的两个在线课程，迈克尔·索尔的为期四天的现场强化课程，以及约翰·德·科利比斯的在线课程。今天，卡佳亲自教授精美书写艺术。她拥有自己的在线学校，到今年成立已有五年。

采访记者：玛丽亚·托米洛娃

卡佳·沙巴诺娃。斯宾塞体颂歌，2019年

莎芭诺娃·卡佳：“左撇子不意味什么。”

卡佳请问，左撇子还是右撇子更难掌握精美书写艺术？

我认为，道路刚开始的时候，无论是左撇子还是右撇子，都感到同样困难。我们都重新学习如何拿起工具，学会控制压力，保持正确的坐姿及呼吸。

您使用尖笔：铜版画，斯宾塞体以及现代书法。哪种书写风格对您来说更容易？

我是一个热爱分析、系统的人，因此我会仔细研究每种笔迹，进行比较并寻找规律性。无论写作风格如何，这一切都需要大量时间与精力。每种风格都很独特，具有自己的特点，这意味着每种风格都有自己的复杂性。一开始，“制伏”工具很困难：尖头笔反复无常，不会忍受疑问，然后是技巧与时间的问题。

您的学生中是否有很多左撇子？他们是否顺利地应付学习过程？

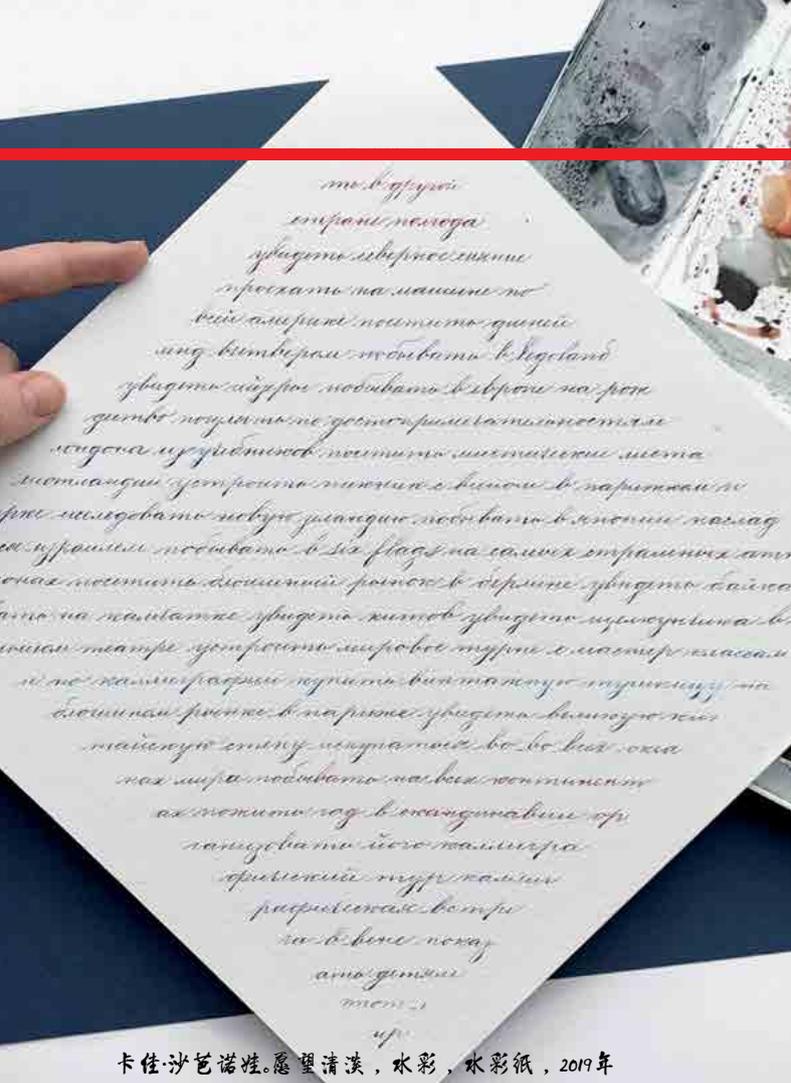
不，左撇子并不多，但还是有。有人成功应付，有人没有成功。一切都像惯用右手的人一样：付出的精力越多，结果越好。左撇子不意味什么。一定要尝试书法！它带来许多乐趣！

哪位左撇子书法家是您的榜样？

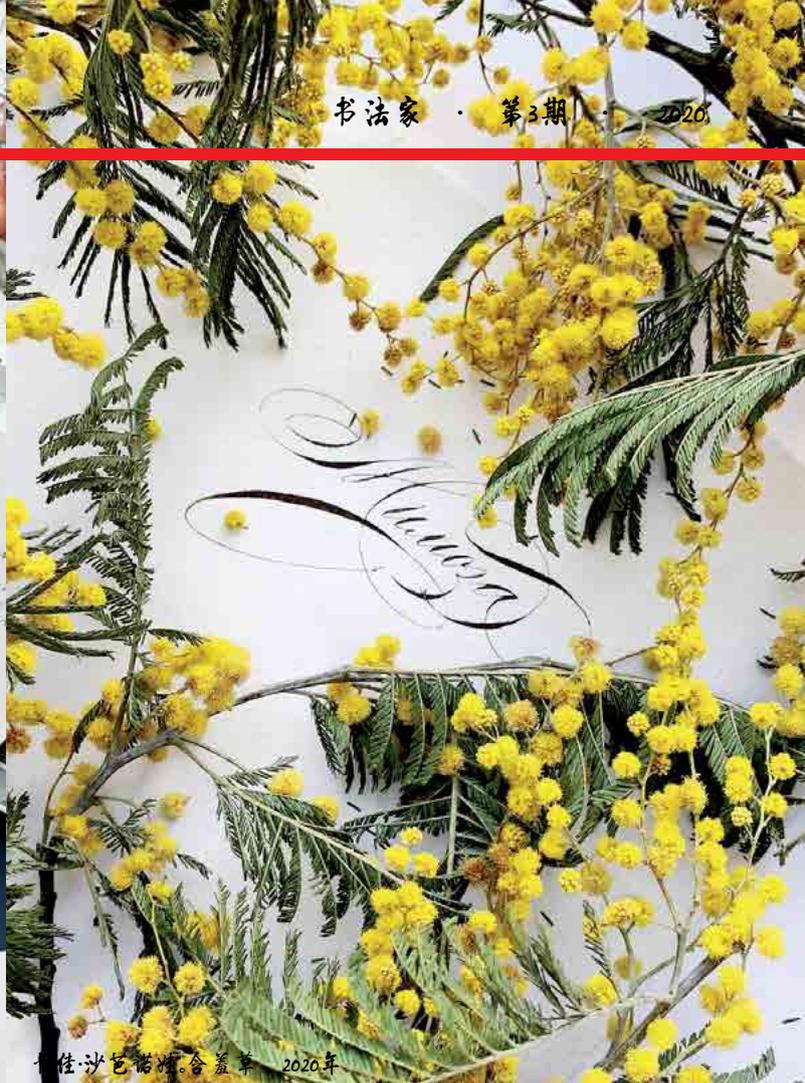
我最喜欢的书法家是W. E. Dennis丹尼斯，而他是右撇子。在著名的惯用左手的人们中，我们现在可以指出约翰·德·科利比斯，这是一位了不起的大师。但，我认为没有理由将注意力集中在一个人的书写手上，更重要的是跟随笔尖，监视其如何打开，而什么样的手拿起它，并不重要。

卡佳·沙芭诺娃使用各种尖钢笔书法技术完成的速写，2020年

卡佳·沙芭诺娃。愿望清淡，水彩，水彩纸，2019年

卡佳·沙芭诺娃。合盖草，2020年

卡佳·沙芭诺娃。贺卡，手工纸，2019年

卡佳·沙芭诺娃。开卷，手工纸，2020年

世界书法博物馆书法学校课程招生！

如需了解更多信息，请拨打咨询电话：
+7 (495) 728-77-58, +7 (916) 205-09-78
www.calligraphy-museum.com

儿童课程

《优美的笔迹》

《书法》

成人课程

《钢笔书法 入门》

《尖笔》

《漂亮的手写体》

《中国书法入门》

《初级》

《古代俄罗斯字体、古斯拉夫字体》

《软头笔》

《斯宾塞体》等课程

强化课程

《新年贺词尖头笔书法》

《少儿书法》

独一无二的俄语连体字强化培训

《手写字体》

《古罗马 字体、安蒂卡字体》

《精致的首字母》

《针对左撇子书法课程》