

No1 (2019年3月)

书法 宋

活着的传奇人物

杰出的俄罗斯伊斯兰书法大师
弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·波波夫
在舒适的米拉工作室一住所接受了我们采
访。

书法博物馆纪事

一个独特的空间，
展览汇集了，
在其屋宇下鉴赏爱好者们
精美书写艺术以及所有美丽事物的人们

白色大都喧嚣

一幅画的故事

前往字母世界的漫长道路

俄罗斯艺术家专业联盟成员尤里·伊万诺维奇·科韦尔佳叶夫采访，
一个无限热爱精美书写艺术的人。

2 书法博物馆纪事

一个独特的展览空间，在其屋顶下汇集了字母鉴赏家、精美书写艺术爱好者以及所有关心美丽事物的人们

出版者兼主编：阿·尤·萨布罗夫

编辑：阿·尤·萨布罗夫

校对员：索洛若维奇

记者：索洛若维奇、古特尼克

艺术编辑、设计师：阿·雅·科若娃

8 中国书法家赵雪犁

中国古典书法流派的代表之一。

该版物适用于6岁以上的孩子

2019年一月、二月、三月刊

创刊人和出版者：阿·尤·萨布罗夫

杂志社和出版者地址：

“索科利尼基生态中心”有限公司

博物馆及教育综合体

107014，莫斯科，第五光线巷7号1座

10 前往字母世界的漫长道路

尤里·伊万若维奇·科韦尔佳叶夫采访

17 书法史

20 两个美丽的叶列娜

叶列娜·阿列克谢耶娃与叶列娜·罗伊藤贝格谈到书法的意义

仅在创刊人的书面许可下，

才可以转载以及从本杂志中复制任何材料和插图。

“索科利尼基”生态中心

25 精美书写艺术的世界

来自圣彼得堡的大师亚历山大·维登涅维奇·博亚尔斯基

27 背后一双翅膀

维克多·阿纳托利耶维奇·岩维奇分享了创意生涯形成的过程

31 活着的传奇人物

杰出的俄罗斯伊斯兰书法大师

弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·波波夫

在舒适的工作室—住所接受了我们杂志的采访。

35 最主要的是开始并向自己的目标前行

胡·娜·罗莎·拉伊索夫娜是来自喀山的天才书法家

37 对钢笔的爱

《书法家》杂志设法采访到来自圣彼得堡的大师扎尔赫·叶卡捷琳娜·

马尔科夫娜

40 大都市。白色的喧嚣

一幅画的故事。

41 青年一代

卡林娜·布坚科与她周围的人分享她对书法世界原创的看法。

45 我并不是在想工作时而工作，而是在需要时才工作

请关注与阿尔乔姆·瓦西里耶维奇·瓦列别杰夫的谈话

49 从 A 至 Z 的大师

教授、俄罗斯联邦荣誉艺术家列·尼德·伊万若维奇·普罗年科



总编致辞

亲爱的朋友们！

我们怀着无比喜悦及激动的心情向各位读者介绍在俄罗斯独家发行的关于介绍优美文字书写领域独特艺术家的首期《书法家》杂志。该项目为世界书法博物馆与国际书法展事业发展必然成果。

本人衷心希望，杂志的出版能够推动此类艺术形式的发展，将独特的创作者、非凡的艺术风格以及创作方法的发展呈现给广大读者。期刊上讲述了艺术家大师在通往职业生涯发展道路上遇到的艰难险阻，以及在生活和艺术创作中生动曲折的故事。我相信，《书法家》将成为激发灵感的来源以及艺术发展的动力。

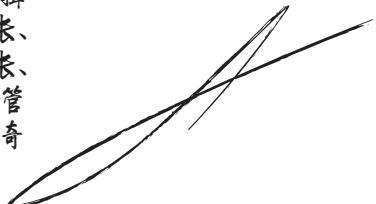
我们编辑团队面向那些注重精神感受、热衷思索、喜爱语言、从事书法创作或刚向此神奇世界迈出第一步的读者朋友们。

我们希望能够将热爱书法的人们汇集到自由对话的环境中。我们的杂志欢迎读者就各种问题进行反馈。本人确信，《书法家》将能够为讨论与书法艺术创作有关的课题提供内容丰富和情趣盎然的国际平台。

本人在此向从杂志编写初期起便积极参与并对此杂志颇感兴趣的作者与读者表示衷心的感谢。

祝愿大家享受阅读的美好时光！祝您在书法世界旅途愉快！

此致敬礼
杂志总编辑
索科利尼基会展中心董事长、
世界书法博物馆馆长、
国际书法展项目主管
萨布罗夫·阿列克谢·尤里耶维奇



世界书法博物馆沿革

世界书法博物馆是独特的展览场地，其屋顶下汇集了文字鉴赏家、优美文字书写艺术爱好者以及所有无法对美无动于衷的人。

会展场地始终发展，不断根据参观者的需要转变，满足他们的要求。世界各国的著名艺术家均参观我馆，举办自己的大师班。馆内定期举行精彩展览、向不同年龄的首都客人和莫斯科人提供有趣的考察讲解。世界书法博物馆的宗旨是保存和发展优美文字书写艺术的传统。

去年，我馆历史新记载了两件重要大事。

2018年世界书法博物馆庆祝了十周年。十周期间，此会展场地聚集了为书法艺术带来新生气的人。博物馆收藏了二十世纪至二十一世纪初的来自65个国家的443位现代艺术家的大量书法杰作。常设展出150多件藏品，由代表不同民族和宗教的书写文化的主题区组成。墙上挂着令人难忘的斯拉夫语、西欧语、日语、汉语、朝鲜语、犹太语、阿拉伯语等书法作品。我馆馆藏的骄傲是独一无二的藏品，其中包括俄罗斯联邦手写宪法、门柱圣卷之王（犹太神圣书法杰作，曾被列入吉尼斯世界纪录中）、微型书法作品等等。自博物馆成立以来，

共举办了6次国际展览、一系列专题活动，如“关于莫斯科的书法”或纪念胜利日展览。

十年是博物馆发展史上的一个里程碑。周年庆祝活动上以下嘉宾到场出席：莫斯科市对外经济与国际关系局国际关系司司长马努伊洛夫·维亚切斯拉夫·维克托维奇、中国驻俄罗斯大使馆二等秘书王睿、意大利驻俄大使馆文化专员瓦尔特·费拉罗与科学专员阿利多·斯帕洛内、以色列驻俄罗斯大使馆科学与文化专员安娜·基南、蒙古驻俄罗斯大使馆一等秘书阿·阿迈尔赛汗、蒙古书法协会主席阿·达拉夫、俄罗斯联邦文化部前部长阿·拉德烈·布斯金、张海书法艺术馆（中国最大书法博物馆之一）的代表、文化基金主任张国梁。

俄罗斯联邦国家杜马教育与科学委员会副主席、“知识”公共组织主席杜哈尼娜·柳博维·尼古拉耶夫娜也出席了庆祝招待会。杜哈尼娜女士在她的欢迎辞中强调了本馆在为个人全民和谐发展普及优美文字书写艺术方面所起的重大作用。







世界书法博物馆馆长萨布罗夫·阿·尤 向贵宾致辞



俄罗斯联邦国家杜马教育与科学委员会副主席杜哈尼娜·柳博维强调了本馆的重大作用。



中国驻俄罗斯大使馆文化专员龚佳佳致辞发言



意大利驻俄罗斯大使馆文化专员瓦尔特·费拉罗：“博物馆十周年表示祝贺”



赠送给博物馆的蔚蓝色“朝锡安”，亚伯拉罕·博尔舍夫斯基用希伯来语书写作品



萨布罗夫·阿·尤、“Montegrappa”意大利奢侈文具品牌业主朱塞佩·阿基拉、以色列驻俄罗斯大使馆科学与文化专员安娜·基南、美国商人大卫德·维茨曼等其他贵宾



孔子76代后裔、著名书法家、中国文化与哲学专家，孔令民教授的书法表演

用。

另外，“Montegrappa”意大利奢侈文具品牌业主朱塞佩·阿基拉和美国商人大卫德·维茨曼也发言表示祝贺。两位商人介绍了为纪念以色列建国70周年而创造的一套书写文具。这套文具是与以色列参展者亚伯拉罕·博尔舍夫斯基的合作成果。为了向世界书法馆十周年这个重要庆典表示祝贺，博尔舍夫斯基先生向博物馆赠送了一份独特的礼物。这份礼物是一幅在圆形画板中用希伯来语写成的蔚蓝色《朝锡安》书法作品。书法作品上有来自以色列国歌的两个词，亚伯拉罕·博尔舍夫斯基将它巧妙地诠释为“以色列建国70周年”。朱塞佩·阿基拉与大卫德·维茨曼用文具套里的笔在书法作品篇尾签名，并将其作为贺礼赠送给博物馆。

中国驻俄罗斯大使馆文化专员龚佳佳女士

对本馆的会展场地工作表示钦佩。她尤其强调了“中国的伟大书法与国画：一带一路”大型中俄展会项目的重要性。

私人图书博物馆馆长、莫斯科美术家协会与俄罗斯图书协会成员瓦迪姆·沃尔夫森的大型尖笔收藏介绍是这次招待会的重要项目。该收藏的收藏品既包括举世无双的钢笔尖，也有特意为纪念俄罗斯及世界历史上有重要意义的日子而创作的尖笔。

庆典仪式是由孔子76代后裔、著名书法家、中国文化与哲学专家、孔令民教授的书法表演收场。他现场亲笔写作书法作品并作为礼物赠送给博物馆。

“伟大的中国书法和国画”展览发布会是以上谈及的第二件重要大事。发布会在2018年12月14日举行。

苏维埃社会主义共和国联盟和中华人民共和国于1949年10月2日正式建交。此次展览定于2019年中俄建交70周年之际举行，并被纳入庆祝中俄建交70周年官方系列活动。

展览将于2019年9月19—22日举行。展览组织方为莫斯科世界书法博物馆和中国硬笔书法协会。

此次展览合作伙伴有 索科利尼基会展中心、中国黑龙江省书法家协会，全球圣彼得堡人俱乐部，俄罗斯书法家联盟。

3500平方米的展览场地内将摆放300多幅来自中国所有省份、自治区和直辖市的书法和国画作品。展览活动将包括音乐会、书籍展示，其中



张华庆和萨布罗夫·阿·尤



阿夫拉谢维奇·叶夫格尼和萨布罗夫·阿·尤



科韦尔佳耶夫·尤·伊大师班



中华人民共和国驻俄罗斯全权大使李辉先生、萨布罗夫·阿·尤、刘丽梅、李冰、熊洁英



中国画艺术家东琴科·安娜和女诗人、巴斯马若夫·米哈伊尔女儿、外交部亚洲第一部主任的夫人卡利尼娜·塔季亚娜



杜哈尼娜·柳博维、瓦迪姆·沃尔夫森（私人图书博物馆馆长、莫斯科美术家协会和俄罗斯图书协会成员）和世界书法博物馆馆长助理库拉你娜·柳·伊

有展览目录、大师班、茶道体验课等等。

萨布罗夫先生表示，“我们总结过以往的缺点和错误，我们将有所创新，真正让空间不走华丽的区域，我们将灵动而有灵魂。我们的展厅布置经典办展会，将采用象征专业性的光线。整个活动举办将分为作品展示区、大师班区、还有译成中文的中国诗书画作品展区。”

书副笔协会国家中法礼：书学
嘉宾到黑院龙场出江来
下如庆、华政協書會上
張省主席龍江會主
黑法協席、主

俄罗斯宇宙飞船的第一位科学家指挥官、古盖·尼斯基·谢尔盖·拉耶维奇·拉申斯基，宇航员分队的测试宇航员梁赞斯基，耶稣基督的朋友们讲解了太空拉耶维奇为现场观众和媒体朋友们讲解了太空场景令大家感到惊喜。

此外，展览发布会上介绍了《明信片笔迹：1949—1962年新年贺卡》集，该集由当时的新年贺卡组成的。这套贺卡是由拉夫·拉尔斯季的独创书法，其特点是：笔画粗细不一，字形大小不一，笔触浓淡不一，墨色深浅不一，整体效果自然、流畅、洒脱。这套贺卡在世界范围内产生了广泛的影响，被誉为“世界上最美丽的贺卡”。

中国硬笔书法协会（简称中国硬协）于2010年1月1日在京成立。中国硬协由全国各地区、各部门硬笔书法工作者自愿组成，是具有独立法人资格的全国性群众组织。中国硬协的宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，团结全国硬笔书法工作者，弘扬民族文化，促进学术交流，普及硬笔书法知识，提高硬笔书法创作水平，繁荣硬笔书法艺术，为社会主义精神文明建设服务。

我们的所有文化举办法书将期待国际期待我们朝同一方向前进，可以书写历史遗产的感谢！我们共同努力诚挚的活动，并有深意的项目。

中国书法家赵学礼

赵学礼是中国古典书法学派的代表之一。其作品体现中国书法在于保留中国历史和哲学智慧的独特的线条和精妙之处。



赵学礼1954年生于黑龙江省鹤岗市。

他多次参加国内外重大展览并获奖。其国画作品多次参加中国艺术研究院艺术创作院主办的重要展览。

2008年由人民美术出版社出版《赵学礼书法作品集》，2013由中国文史出版社出版《赵学礼草书千字文》，2017年由黑龙江教育出版社出版《赵学礼书老子道德经》。

曾在《中国书画报》、《画界》、《中国艺术报道》、《人民政协报》、《黑龙江日报》发表个人专版。

其作品由韩国、日本、英国、俄罗斯、香港、澳门、台湾等国家和地区多家机构或个人收藏。

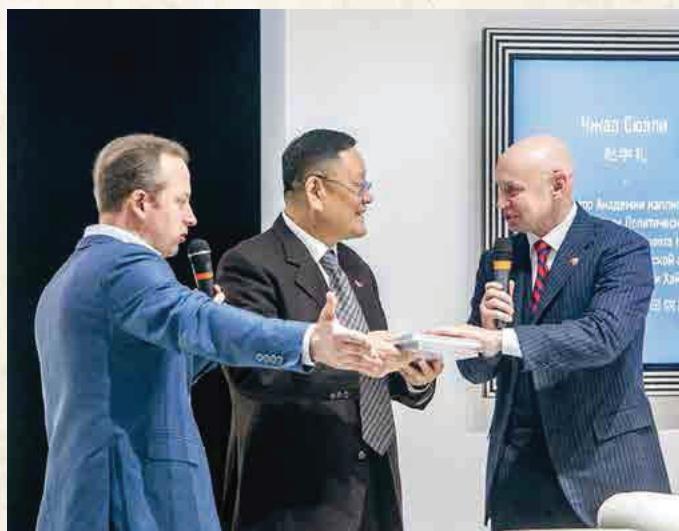
2012年被评为“当代三十位最具学术价值与市场潜力的书法家”。

2018年，赵学礼首次身处莫斯科世界书法博物馆，为莫斯科观众举办了中国书法大师班。从那天起，赵学礼成为博物馆的真正朋友和合作伙伴。他向博物馆赠送了几幅独特作品，其中包括老子的《道德经》片段、《幸福》、《救偕岐王九成宫避暑应教》等。

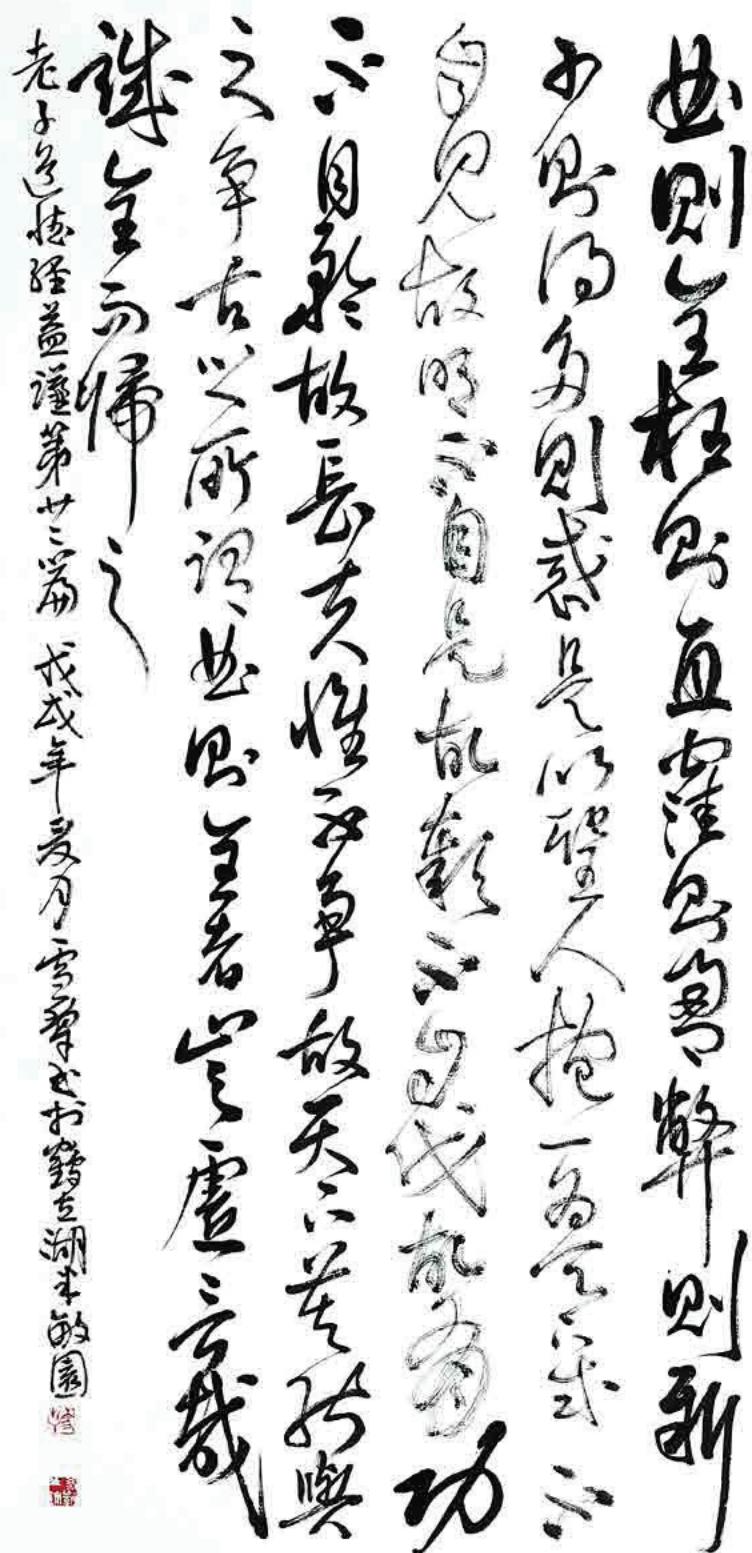
正是与书法家赵学礼的邂逅为伟大的中国书法和国画大展新项目奠定了基础。该项目将于2019年9月20-22日在索科利尼基会展中心举办。此次展览上将展出这位独特书法家的大量当代作品。



萨布罗夫·阿列克谢访问赵学礼工作室



谢瓦斯佳若夫·维亚切斯拉夫、赵学礼和萨布罗夫·阿列克谢参加伟大的中国书法和国画展发布会



2018年5月17日，“同舟读老子”项目发布会上举办中国书法大师班

通向文字世界 的漫长之路

以下文章为赤诚热爱优美文字书写艺术的俄罗斯职业艺术家协会成员科韦佳耶夫·尤里·伊万诺维奇专访。



尤里·伊万诺维奇，请讲一下您何时身处书法世界的？您如何开始对这种爱好感兴趣的？

最初不知不觉中逐渐开始感兴趣。上学时，我并不喜欢习字课，但是画画会一点，不过那是小孩子能够呈现出的水平而已。但是与无所事事的同学相比，我会很容易获得五分，即最高的分数。我逐渐地开始被委托为教室书写主题宣传画，到节目的时候在红色的媒介上书写相关的口号。同时，我比较喜欢理科，余下的时间便踢足球、骑自行车、滑雪、打冰球、钓鱼、在街上打架等做其他普通男孩喜欢的事情。

高中毕业后，我便考上了莫斯科包医高等技术学校，但是由于应征入伍了，我学习时间不长。我在准备入伍的时候，我的朋友已经预见到我没有绘画天分，后来这份能力真正对我有所帮助。我的军人生涯在一次前往射击场的路上结束了。我们步兵连连被叫停了，我被命令出列并被委托在总部画宣传画，我便从此走上了艺术生涯。我应征入伍前不久正巧修建了新的俱乐部大楼，而且军队艺术家辞职了，所以我便被任命了此岗位。

俱乐部和部队区内总是有足够的工作，但是当步兵连需要前往进行训练和跳伞时，我同大家一起参加这些活动。其余的时间我始终画画或写字。完成我被委托的艺术工作时，为了不浪费时间，我便开始了掌握标准字体。最初，我从《真理报》上抄写里面的内容，认真地模仿所有字母。过不久，我便领会到了写字其实是我比较喜欢的事情。

退伍之后，我回到了夜校，并开始在中央航空发动机制造研究院工作。我的工作内容主要包含了书写技术招贴画、画墙报、假节目的时候协助装饰研究院和其周边。我在那里兼职了4年，同时上了大学（当时的高等院校）。

有一次，我的同学建议我参观另一场展

览，并注意浏览一张有趣的启示。启示上邀请出版社的员工到插图，标准字体，书法字体等艺术方面的学校学习。我便颇感兴趣，不过作为研究院的员工我哪里有资格学啊……我便垂着头找了我的领导，原来研究院开设了科学出版社！出版社便替我写了申请，我由此被录取了。

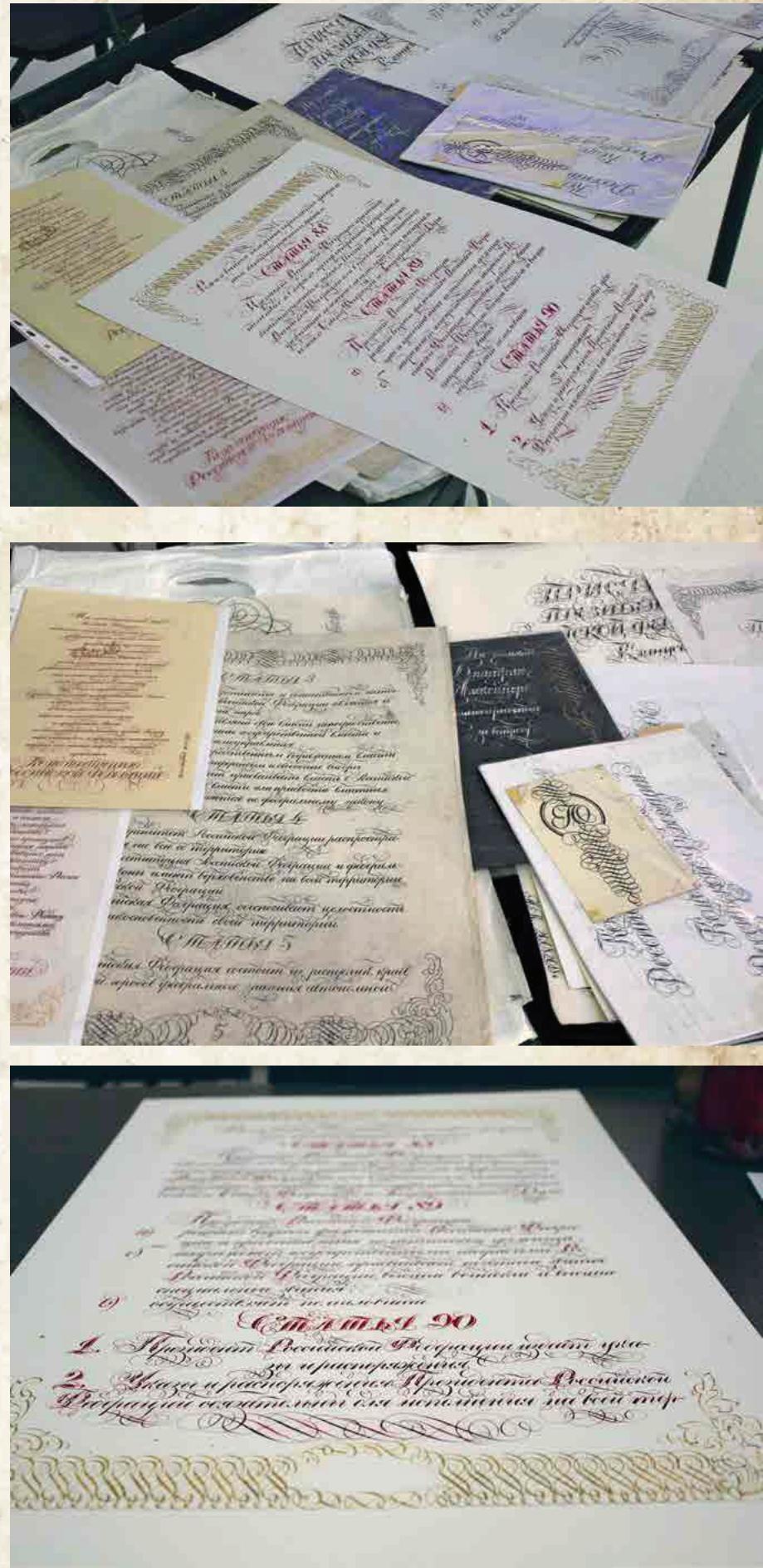
第一年，课程是由德罗比亚津·叶夫格尼教授的。他向我们介绍了很多关于手写文字和广泛的书法家的知识，有时展示书写技术。到学年庆时，我们为汇报展准备了二三副作品。秋天我们的升级到二年级时，我们换新老师了。令我高兴的是，新老师为古莉娜·谢娃·伊莉娜，毕业于我们的印刷学院和比锡图形与书画艺术学院的著名书法家。由于此前不久发行了《字体艺术》册子，我已对她的组织会议有所了解。我们相识很有趣。在开始上学之前，她要求向她展示我们去年的工作成果。同学们便将有划得整整齐齐文字的纸张传给其他的老师。她！”后来，她便展示了我对书法的激情，上课时我们一再强调过去向大家展示说：“这便是我们需要做的！”后来便注意到了我的书法书籍。有一次，仅能看见阿尔伯特·奇霍利德·利德·杨·雅卢·托奥特尔斯等艺术家经典代表作品册的书架。我很高兴多年后，我的热情没有消退。当我有了机会，我便购买了这些书，现在也会通常翻阅一下，每次都发现新的东西。

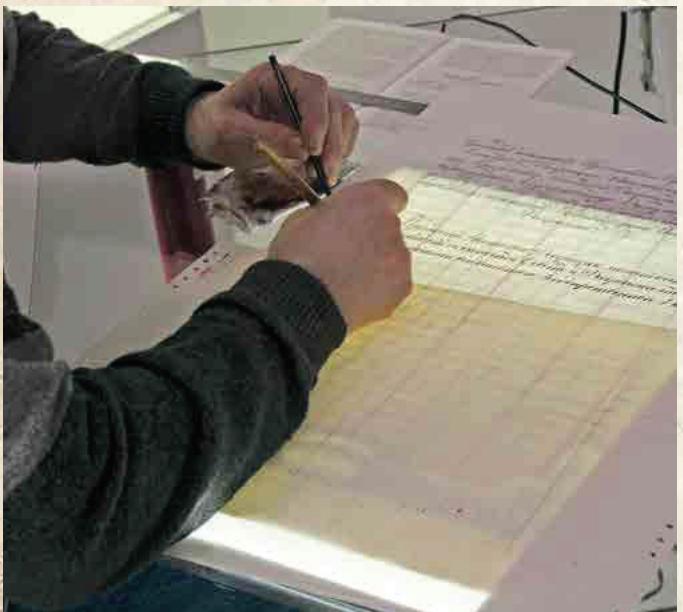
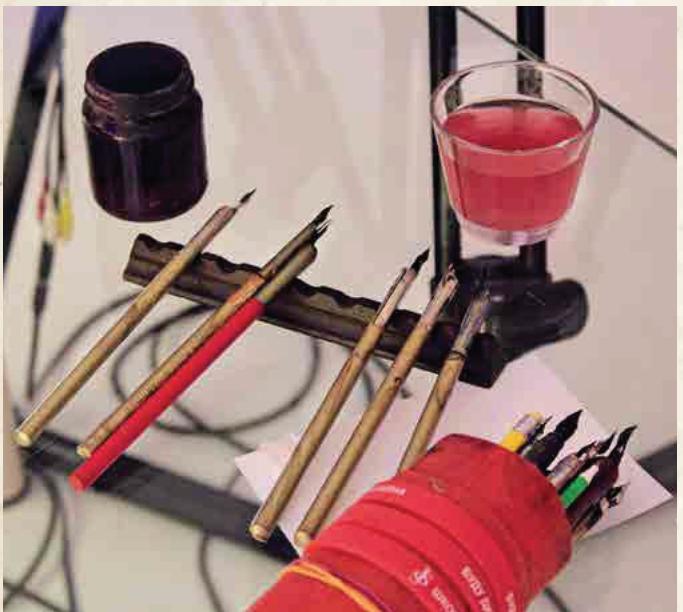
当时我连想都不会想到后来我在字体艺术家的队伍当中获得的经验将多么有用。离开研究院后我在音乐厅工作七年期间书写作广告，同时与一些电视台教育节目和编辑部合作。音乐会海报是根据一些特定的模板制作的，所以很快，我便开始在大型橡皮擦上切割经常重复的文字，

然后简单地打字，从而减少了完成工作的时间。以后的工作减轻到了切割几组字母并将其用液体塑料（浓缩硫化乳胶）铸造其模具的摹本。当这些模具的数量超过200件，我满是得意：由于我的工作效率超过而且无疑的超过了他们的工作好几倍，无人定期按计件计算工资制度，人会感到满意。但是在男人的身体锻炼可能意味着什么，所以下发的口头上的不满没有进一步发展，当然没有人敢烧掉像腾堡和菲奥多罗夫·伊万一样的小“印刷厂”。不过，对我来说，这也是一种教训。

同时我又开始了在同一所学校里上艺术字体课程，该课程由印刷学院老师博利沙科夫·米哈伊尔教授。1989年，在古谢娃·伊莉娜严格的要求下，当时我继续给作为我老师的她带来我的作品评，参加了苏联—美国国际书法展览。一年后，这也对我有所用处，当我在音乐厅遭遇了激烈的冲突之后，我便听了一位朋友工作的建议到了国家纸币印刷厂工作。我特别喜欢证券的构成，如今仍然喜欢。因此我经常以彩票的形式制作了祝贺卡和邀请函。赠送的不再有了。有的以工作材料为例进行引述而需要重做，所以往往将原本放到我的作品集。国家纸币印刷厂总艺术家翻看了该作品集，并聘用了我。后来，在回答人们的问题时（因为被国家纸币印刷厂聘用不容易），我往往将借着在此期间在克里米亚艺术节上给他们展出的沉重的答卷中。当时，官方展览场馆要小十倍，所以参加这种水平的展览已很值得。

在国家纸币印刷厂我真正





了解到了图像质量该如何，

我开始熟悉印刷证券的技术，意识到伪造金钱是一种徒劳和绝望的事业，后来，在其他持有执照的印刷厂工作，我能够胜任任何订单。与此同时，无论是在这里还是在国家我都尽量争取长期不放下笔，并一有机会便将书法艺术字运用在当前的工作当中。

您是如何当上老师的？

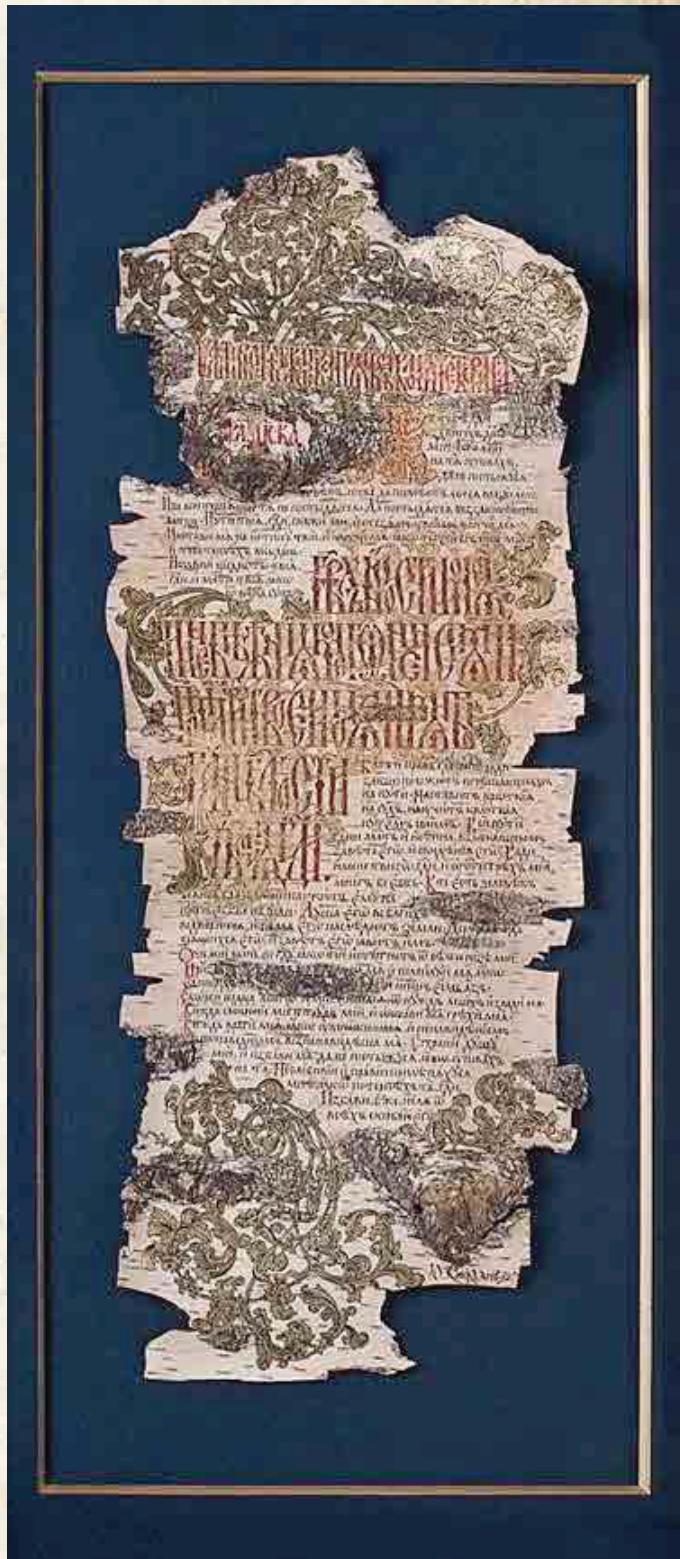
不幸的是，没有什么是永恒的，自2008危机以来，我当时的印刷公司开始逐渐衰落，不过突然间，出现了新的机会，即为庆祝《事实与论据》报十周年而举办的书法比赛。多亏了互联网，在提交作品的截止日期临近之际，我看到了选手送来的作品，仿佛以前在古谢娃·伊莉娜工作室里，我明白了：该行动起来了。到那时，我已经成功地通过制作送给朋友们各种不同祝贺词练习了非标准尺寸的形式，所以可以将此种技术用到《事实与论据》报身上了。首先我制作了一幅A0版本的招贴画，评委比较喜欢便派我带着法语作品前往在圣彼得堡美术学院举办的现代感书法国际展览。同每个新地方一样，此地我也感到更加自在。但是，三个月后，在莫斯科世界书法博物馆参加展览的再次展出时，我便感到更加自信，甚至敢于根据组织方的要求尽管理坐在书桌前并当着观众的面向大家展示书写过程，不是所有人都能顺利做到的。因此，我们便结识了著名的大师：乔比蒂科·彼得罗维奇·科佐博夫·格奥尔吉·伊万诺维奇·彼得罗夫斯基·德米特里·伊里伊奇·多布罗温斯基·叶夫格尼·马克思维奇·谢姆琴科·帕维尔·阿法纳西耶维奇·列别杰夫·阿尔乔姆·纳卡什·纳德日布等等。

2009年初冬天，展览的积极参与者被委任自己喜欢的风格创作一幅加入书法家协会的申请书。我按照十六世纪的惯例撰写了一份请求书，并在桦树皮上用简化多角字体进行了相应的书写。不久，我收到了博物馆的订单，要求以同样的风格书写来自大卫诗篇的一句诗。决定了仅写一首诗不是我的风格，我便写了整首圣诗，虽然原来为期三周的工作延长到半年，但是我认为是值得的。

同时，2009年，在下一届目前规模最大的展览上，我们一见如故地交流，彼得·彼得罗维奇建议我开始授课：毕竟圣彼得堡早已开设了书法学校，该校的毕业生已带了自己的班级，而莫斯科在此方面却鸦雀无声。当时他的话对我来讲是一种不可思议的事情，我宁可担任任何职位也不愿意当老师。但是命运是无法躲过的。印刷厂衰落了，我便跳槽到世界书法博物馆任全职，过不久，我便不得不投身到此前所未接触到的领域：



加入全国书法家协会
申请书
桦树皮、水粉、水墨、丙烯颜料、宽头笔和尖头笔，毛笔
26×69 厘米，2009年



忘掉我青春的罪过和
我的罪行吧！
桦树皮、水粉、水墨、丙烯颜料、宽头笔和尖头笔，毛笔
26×68 厘米，2009年



叶戈罗娃·伊莉娜的肖像
纸本、水墨、
尖头笔
60×180 厘米，2005年

每周给9个班级的学生授课。然后就像一个笑话：我解释了如此多次，以至于我自己都明白了。但我有机会尝试一种长期以来存在的想法，即书写各种字体在其演变中出现的不同风格。

在第二学年结束时，我不得不进行一次长期的商务旅行，参加一次证券展览。我建议一名优秀的，有经验的专业书法家别杰夫·阿尔乔姆代替我授课。

回来后，我考虑与一名书法家和语言家桑尼科夫·安德烈合作，他还为自己成立的历史书法学校的副博士。他也热衷于写作的演变，我们俩兴趣相投。

您目前主要从事哪些方向的工作？

我继续与桑尼科夫·安德烈指导学校、授课、研究手稿，并通过具体的历史文献研究文字书发展和变革。我真的很高兴，保持着健全的头脑活到了可以看到互联网、数字化手稿，并有机机会在外国图书馆找到此作品。以前许多文字书写历史和技术不可理解的事情变得清晰了！

前不久，我们发行了一本关于斯拉夫的主要风格的书。其实，这是一本学生长期写作业的要求我们的辅导书。但是，当我们的学校所在的文化和自然遗产研究所领导严肃地向我们提出这项任务时，并没有给我们留下退却的余地。我们被提出了具体的期限，我们尽量去适应。我们最终仅延迟了三个月。无疑，我们不能指望出版商这么快工作并提供如此高的出版水平：几乎两个星期后，发行了一本漂亮的作品集，虽然不大，但是完全值得欣赏的。对于我们来说，出乎意料的是，他被列入“2017年度最佳书”竞赛的获奖名单。多亏了安德烈，

他非常成功且现代化地编写和编辑了信息；对于任何级别的读者而言，该信息都是有益且有趣的。作为说明，我分别书写了三种风格的字母：多角字体、简化多角字体和草书。正如常有的情况，当你沉浸在工作中，意识到工作的深度，你很快会明白，许多甚至不够，或者是非常重要的事情都不会被考虑：或者是时间不够，或者出版物的篇幅容不下。此外，一些简单易懂的会突然受到质疑。当时学生们给予我很大帮助，以自己的努力确认或驳斥出现的论点。总之，此工作成为一种活泼生动的过程。

学习书法的秘诀何在？

从外在的方面上来说在于其美。无疑，还在于遵守文化、历史和进行书写等传统。最后，在于系统性的工作。偶尔也会遇到具有独特天赋的人。有一次我们学校来了一名九年级的高中生。他带



荣耀归于至高之神
纸本、水墨、
尖头笔
29×42 厘米，2009年

来了特别神奇的作品，如果我们的学生有一半其能力，我再高兴不过了。他在家自学，他的敏锐的眼睛帮助他注意到书写原理，感受到构图。他的字母不挤不撒，写出来非常好的作品。他是真正的天才。我很乐意将他转变为书法信仰，不过我明白他不会通过此道挣钱谋生。

书法不是赚钱的事业吗？

古谢娃·伊莉娜曾在首次课堂上以一句话便将这种幻觉打碎掉：

“如果同学们中有那些意图通过书法赚钱的人，那下一次课你们可以不用来了。”在西方，书法家是一种职业，但在我国，这是书籍、海报等设计的一种“调味品”。习惯上，对待文字书写主要考虑其实用性。一位老领班在音乐厅指导我说：“



古谢娃·伊莉娜
的肖像
纸本、水墨、水粉、
尖头笔、毛笔
70×120 厘米，2006年

你书写的标准：‘是让大家可以从路过的无轨电车里看到你写的字母。’当时我书写的主要是信息性广告，这种书写有自己的任务。只有书籍或特定主题的小出版物设计中才会欢迎采用精美的题词。此外，既有出版社，也有印刷厂，因此，印刷品的产量也都多很多倍。所以，对后者的艺术设计的需求也很小。模具书法完全被冷漠。只有那些爱上此过程的人才会从事此种艺术。我们参加那些书法学校课程的同学们当中，现在仅有我和奥尔罗娃·叶善什特因·叶列娜·瓦西里耶夫娜才做了专业书法家。

因此，当在几届首次展览上参观者打电话给自己的同学，也不足为奇了，他们看着一眼又张皇失措，不知道该如何描述展品的时候，仿佛不是画，而是一套字母，但美丽是无法形容的。



如今，由于书法的发展和普及，首先书法，吸引了吸引新的崇拜者和学生，其次，越来越将自己作为一种独特的艺术形式。书法家越来越多地参加各种展览，艺术和设计项目。现在我们还会更加经常看到装饰精美的时候，邀请和其他带有小图形的产品，这这意味着活生生的书法在各种庆祝活动上被采用变得时尚且享有盛誉。再说，学校的国际和区域间关系正在发展，大师被邀请举办大师班，整个过程沸腾起来了。 . .

谁对您有所影响？您将谁当做自己的老师？

我管古谢娃·伊莉娜叫做我的书法之母，而管教她的卡普而·

阿尔伯特叫做书法之父。无疑，对我有所影响的还包括前几代大师，还包括现代的年轻人，他们已从学校毕业并能通过对经典代表积累的经验做相应的创意深思，越来越多地创造出值得借鉴的技术扎实的作品。活到老，学到老。

如何才能学会书法？

当您教书时，您会非常认真地教育自己：你并没有犯错的权利。你学会了解什么是有必要的，

什么是不必要的。练书法，好像使用水彩一样，所有的动作都必须很好地熟练完成，万一一个错误出现，整张纸便被破坏了。有的作品是漂亮的，但是上面的书写文字却不够好。整个文本中相同的符号的最大一致性表明书法家的能力。所以首先要熟练用手，掌握一排树立笔画写得整齐和有节奏的能力，正像钢琴键盘、竖琴弦、栅栏一样。如果没有此能力，字母将摆动，跳舞，做任何事情，但形成不了整体美丽的文字。比如说，多布罗温斯基·叶夫格尼学校里为期两三个月都会仅练习树立笔画，但是后来任何字体风格掌握的比较快，被同学们理解的清晰一些。无疑，每所学校都有自己的方法，自己的主要方向。在我们的学校里我们不能太专心地和学生留在初级环节上，所以我们很大程度上依靠各位同学的个人努力。我们的任务是让每位同学通过自己的手体会到文字从一种历史书写字体风格到另一种的实际变化。我不太不相信可以五六堂课使学生扎实的掌握书法。我觉得习惯正确流畅节奏型的动作的过程更为漫长，这是我凭观察十年的学生经验当中得出来的结论。

最重要的是对自己事业的渴望和热爱！

书法简史

科学家迄今在文字出现时间的问题上发生争论。有的学者凭考古学家的发现认为最早的人类文字出现于公元前七千年。他们以在现代罗马尼亚境内挖掘出的三块带有“苏美尔式”图形文字的泥板图章为例，其年代可追溯至公元前六千年的中叶。

通过间接方法，根据对在同一地层中挖掘出的物体的放射性碳分析，确定了制作图章的时间。后来事实证明，特尔特里亚图章文字并不是凭空出现，而是在公元前六世纪中期至五世纪初常见的巴尔干温查文明形象文字（多瑙河类文字）的组成部分。目前，已知多达一千种温查文明考古物体，上面刻有类似的象形符号。考古发掘地区涵盖了塞尔维亚、罗马尼亚西部和保加利亚、匈牙利、摩尔多瓦、马其顿和希腊北部等。尽管相隔数百公里，但是象形符号在温查文明整个范围内显示出令人惊讶的相似之处。

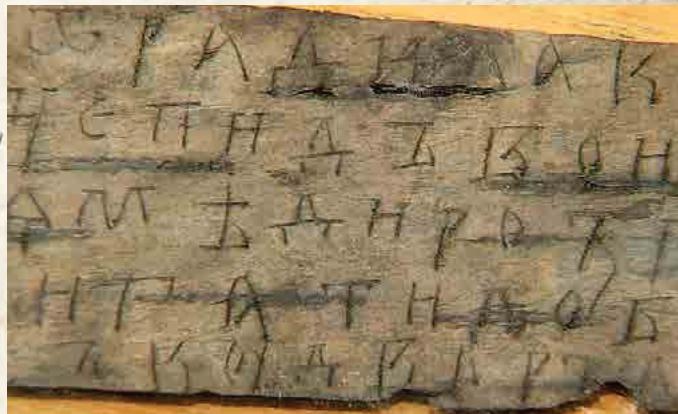
无论如何，书法史与文字演变密切相关。最初出现了象形符号，即一些示意图，后来楔形文字在苏美尔区诞生，最后象形文字才出现于埃及和中国。

1962年，在黄河新石器时代贾湖聚居地的考古发掘中，出土了龟壳上所刻的符号，这些符号与最古老的汉字相似。古埃及象形文字是在金字塔和其他考古发掘的研究过程中发现的。

随着象形文字在埃及和中国的出现，书法历史也启程了。楔形文字是通过特定的楔形物雕刻的，与之相比，象形文字便不同，需



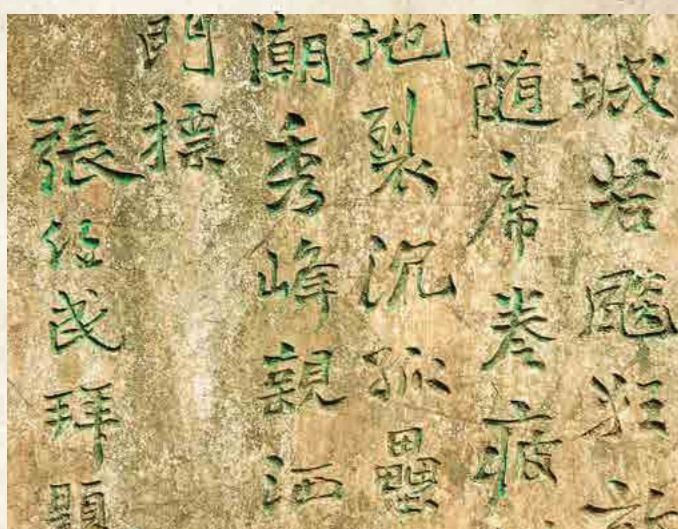
楔形文字



桦树皮文献



金字塔墙上的埃及文字



中国石刻书法，公元1600年

要用书写方式。象形文字标记主要用于仪式和宗教典礼等目的。毋庸置疑，这些标记是经过精心书写并仔细遵守符号的比例的。书法一术语（俄语：“калиграфия”）出现更晚，来源于古希腊语中的“优美的笔迹”（“каллиграфία”）。书法被公认为美术的一种。此外，书法经常被称为优美文字书写艺术。书法现代的定义为：

《以有表现力、和谐和巧妙的方式进行符号

设计的艺术。」

综合起来，随着文字的发展，字母的出现形成了六种类型的书法：

远东或东亚书法，其中包括中国、韩国和日本等文字；格鲁吉亚和亚美尼亚、阿拉伯、欧洲、印度和希伯来等书法。

在中国，后来在日本和韩国，优美文字书写艺术成为文化的重要组成部分，被认为美术的一种特殊形式。早在公元一世纪中国书画家崔瑗写了第一部书法理论专著。中国书法的一种书体即草书构成了日语平假名字母的基础。

1400年后，韩国出现了自己的文字，即谚文。此种文字是由科学家根据当时的世宗大王的命令创造出来的。但中国当时的影响是如此之大，经过一段时间后，这种文字被取消了，几乎直到20世纪，韩国书法始终模仿着中国书法。

阿拉伯书法在伊斯兰艺术中占有特殊的地位，最早起源于手抄本的《古兰经》。故此，书面文字本身已被赋予神圣的含义。据卡齐·艾哈迈德·本·伊本·米尔蒙施·阿尔侯赛因（16世纪）说，“对书面文字的神秘态度从《古兰经》抄写的过程中在穆斯林东方产生了一种行为，这种行为与宽恕罪过的宗教教条密切相关。”许多中世纪的统治者发誓要制作《古兰经》抄写本，但是为此，他们先需要掌握书法基础知识。九世纪，巴格达哈里发开始收集大型的图书馆，并修建了专门的中心（阿拉伯文：智慧之家），用于翻译和抄写员工作的目的。由此，十三世纪巴格达已出现了藏

有数万本书的图书馆。羊皮纸换为纸张后，大量的大师开始抄写《古兰经》，翻译希腊语、巴列维语和科普特语等有关历史和医学的书籍。有些书已配了图画和地图。后来还出现了诗歌集，族谱集录以及阿拉伯学者和诗人的其他作品。

印度文字演变可以追溯到第一任皇帝阿育王统治时期（公元前3世纪），该时期宣布了涵盖当时臣民整个生活方式的法律规范。这些法律规范刻在石头上。之后不久，分别出现了两个新的文字系统：佉卢文和婆罗米文。婆罗门成为现代梵文字母（天城文）的起源。宗教文本很少用梵文字母书写，最初配有彩色插图。印度人的书写媒介为铜片、用棍子穿刺连接的树皮和棕榈叶。

十五和十六世纪之交随着穆斯林的到来，优美书法艺术便出现了。此时，开始涌现书法学校并形成了对书法家作品、使用的材料、颜料和水墨等要求。印度不同地区出现了不同的书体。例如，在孟加拉广泛普及了图格拉书体，在印度东部和古吉拉特广泛使用了塔乌基、纳斯赫和里卡等书体，南部使用了纳斯塔利克。

对于印度大师来说，书写媒介无太大的区别。他们在石头、纸张、硬币、布等上都会写字。

欧洲、格鲁吉亚和亚美尼亚的书法均出现于本世纪，并且与宗教紧密相关。在印刷技术出现之前，所有书籍都是手写的。这是极其费力、需要不断勤奋从事的过程。这主要是由神职人员完成的，教堂不仅是宗教机构，而且从事教育获得。



象形符号



中国宁夏族东巴祭司的象形符号

如今，书法继续发展。我们不特别注意的计算机字体均是借鉴书法大师的千年经验而开发出来的。无疑，手写文本在现代世界中愈来愈少见，这亦是爱护保存和发展书法艺术的另一因素。



中国南锡象形符号



1910年在克里特岛上考古发掘中发现的费斯托斯圆盘，可追溯到公元前3600 年



阿列克谢耶娃·叶列娜



罗伊坚堡·叶列娜

两位美丽的叶列娜

两位美丽的叶列娜：阿列克谢耶娃和罗伊坚堡谈到了书法的重要性及其在现代世界中的地位，分享了他们对主要趋势和时尚潮流的见解，揭开了在下若夫哥罗德学派的方法论中发现的比例数学辩护的奥秘，而且专门为我们的杂志揭示了如何将一件最喜欢的事情变成理想工作的秘密。



阿列克谢耶娃·叶列娜是平面设计师、书法家、下若夫哥罗德学校的老师。她从事优美文字书写艺术已有十年之久，曾接受过丹尼斯·布朗、伊夫·莱特姆、布罗迪·若施韦德等大师的培训。她是莫斯科和圣彼得堡展览的定期参与者。罗伊坚堡·叶列娜从事书法4年了，从一名阿列克谢耶娃·叶列娜带的学生变成了其学校的老师。她是下若夫哥罗德的粉笔艺术字和字绘项目的创始人。

你们是如何开始练书法的？

阿列克谢耶娃：2009年，我来到高级设计学校参与了多布罗文斯基·叶夫格尼·马克斯维奇学校的推介会，该校的首批学生中包括尤利娅·哈里娜、斯韦塔·戈罗德尼琴科等等。当时对于我来说，这一切是不寻常、有吸引力的：我看到了一种新的趋势，一定的力量，魔力。我便想参与其中，以同样的方式将这种美应用到设计中。回到家后，我便开始根据波格德斯克·伊·特自我学习，由于当时我的孩子还小，只能业余时间在深夜里自学。

五年期间，我走过了自学成才的道路，排



阿列克谢耶娃·叶列娜
“对立统一”
丙烯颜料、水墨 65x140厘米 2017年

除着障碍，克服着困难。如果没有老师的话，很难明白这不是你的无能，而只是一支钢笔尖在纸上刮擦着，应该将它换掉，无人可以提醒你，什么都要你自己想明白。而且，当时互联网上的信息比现在少。2015年书法已不再只是我的爱好了。当时我已经经营自己的设计工作室，但危机来临了：我开始感觉自己做的不是自己的事，只是创造人们扔到垃圾桶里的广告垃圾邮件。尤其是当我已经尝试过书法艺术的《禁果》后，我便想继续。当我的疑虑达到了无以复加的地步，我在桌子上摊开了我自己的能力图，看一看我喜欢什么，我可以做什么，除其他事项外，便出现了优美文字书写艺术。我想了想其中使我最满足的是什么，我便意识到应该是书法。通过书法我才能实现自己的创意和设计能力并且作为艺术家做到自我表现。我想继续学习，但是下诺夫哥罗德市不具备相应的条件。所以我想如果可以办学校该多好，可以求教于教师，拜他们为师以



阿列克谢耶娃·叶列娜
“默契。字里行间”
画布、丙烯颜料、水墨 2x1.8米 2018年

在我们的城市里让更多书法家涌现。为此，我去了圣彼得堡，选修了萨比娜·阿利娅罗娃和玛利亚·斯克皮娜的英语斜体课程，便开始了解教学法。当我返回时，我同意一位朋友的出乎意料的提议，要在儿童学校教书，然后我们还编制了针对成人类似的课程。

学校的理念在于：我不是老师，而是与大家一起向往了解书法世界的学生。通过教别人进行自我学习是教学最高境界。在此原则的指导下，我们试图撰写有关历史主题的论文、共同分析彼此的工作。我们便开始邀请优秀的书法家，无人拒绝我们。因此，我的书法之路是通过教学方式实现的，当时我从自学成才，变成了自己学校的老师。

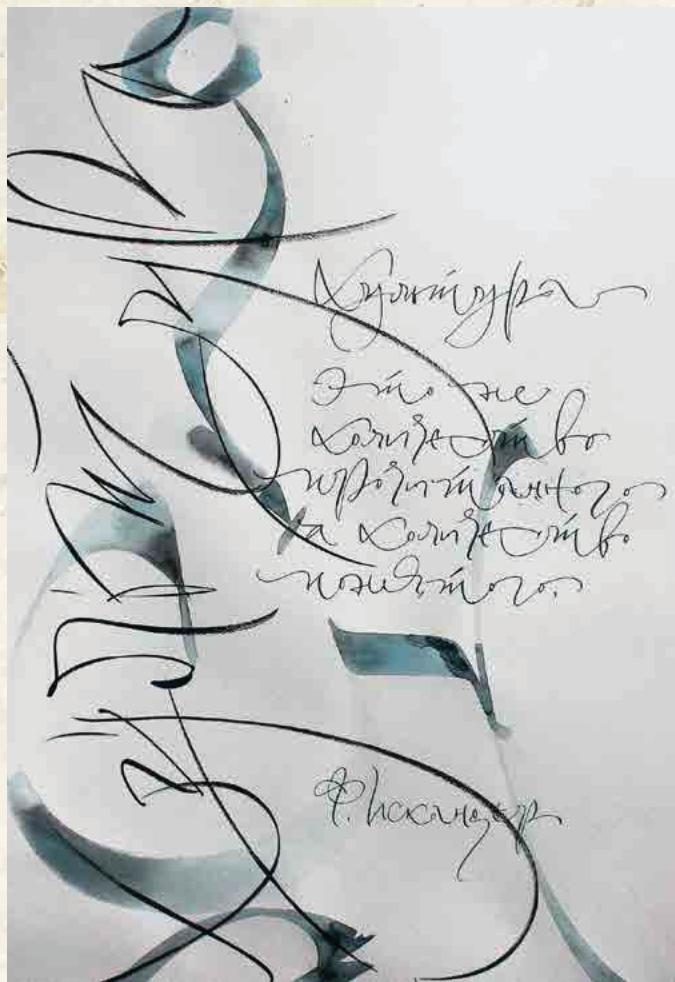
罗伊坚堡：我还在学校的时候，我对字母感兴趣。当时我可以花几个小时研究音乐团体的徽标，重新绘制它们，并尝试使用原文中的字母拼写原则来写自己的文字。但是我来到阿列克谢耶娃·叶列娜的课堂学习书法是我自觉的决定。经

过几堂课，我开始担心在几个月后课程将结束，我便无理由上课。因此，我迅速答应了叶列娜的建议，她提出我留下帮助举行大师班和参加学校生活。一年后，我便开始单独给孩子后来还给成人教授书法课程。目前我还帮助所有来到学校的新手。

对你们来说，书法意味着什么？

阿列克谢耶娃：如今，对我来说书法是一种字母语言，可以给观众带来很多启发。这种语言很有表现情感的力量，对我来说，很像图形和绘画的语言，可以体现时代，通过书法语言可以交流现代的话题。这既是爱好，又是工作，再是娱乐，总之，这是一种生活方式。我很高兴我的梦想逐渐地成真。

所有事情迅速变化，我感到很意外。前不久，我一直很注重的书法技术，写字母的能力，创建非凡的构件的构图。现在，我可以原谅作者在技术上的错误，主要是情感，即画布上表达的



阿列克谢耶娃·叶列娜

“文化不是读书的数量，而是理解的数量”法：利·伊斯坎德尔

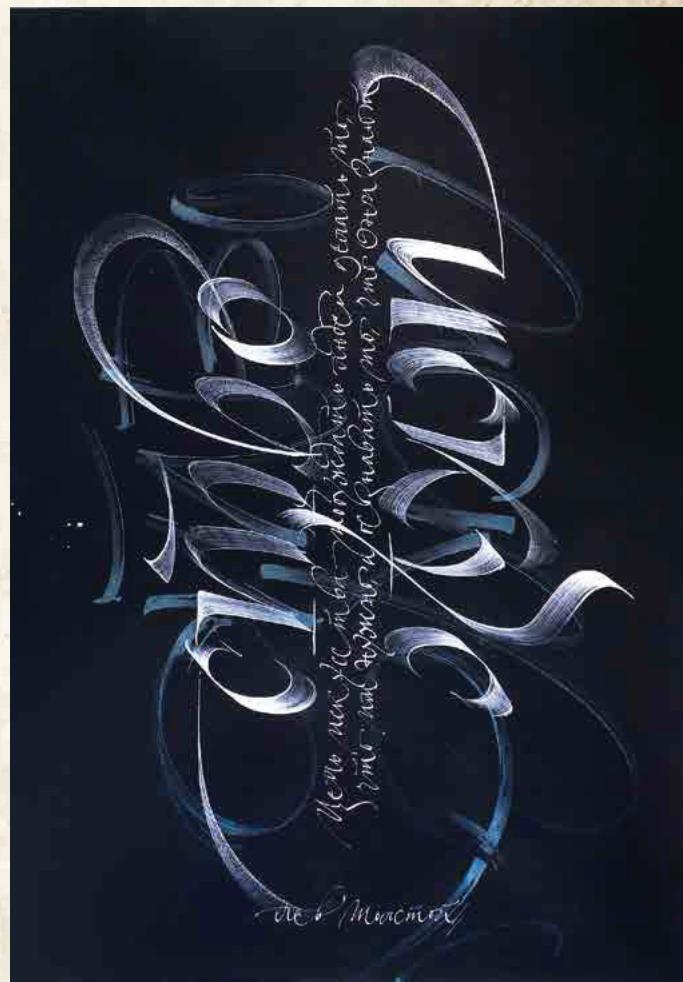
水墨、纸本、水粉。2017年

整体想象。尽管技术必不可少，但这比其构件的质量更为重要。经验可以将故意失误和新手的经验区别开来。

罗伊坚堡：我觉得我刚踏上我的旅程。书法使我每天都发现新的事情。到目前为止，尽管积累了一些经验，但认识新事物的兴奋未离开我，我打算继续研究字母的世界。

你们如何看待世界书法博物馆？

阿列克谢耶娃：我国创建了此国际博物馆的确太好了。现在书法逐渐地独立成为一项单独的学科。广大的民众对此门艺术积极感兴趣，许多人正在尝试并已经可以评估大师的作品，鉴赏家般的观众已经开始形成。世界书法博物馆的创建是及时和必要的，尤其是考虑到该馆是俄罗斯唯一的书法博物馆。我特别钦佩该馆馆藏：可以欣赏到俄罗斯、邻国和其他国家艺术家的作品。这是专业人士和新手所需要的普及此门艺术的交流平台和‘通’区域。我非常希望艺术家能够在该平



阿列克谢耶娃·叶列娜

“艺术的目的是鼓励人们做他们想做的事，并使他们意识到他们所知道的”列夫·托尔斯泰

水墨、纸本、水粉。2017年

台上共享资源、‘通’并进行文化交流。

罗伊坚堡：我曾同叶列娜一起参观过该馆，我认为该馆的重要作用之一是给人们提供了了解不同国家和时代的书法的机会。我还很高兴该馆展览区还定期举行与俄罗斯和国际级的优美文字书写艺术巨匠和大师们的会议。

你们如何对艺术产生了兴趣？

罗伊坚堡：我接受过技术教育，我小时候就读于物理和数学学校，并且在八年级之前，我确定自己会成为一名程序员。尽管如此，我一直以来很喜欢音乐、绘画和戏剧。我从小就喜欢参观美术馆，研究家庭图书馆的展览目录和复制品画册。我上过音乐和艺术学校，但只有书法才帮助了我发现自己的创造能力。上九年级的时候，我深受设计师职业的影响，所以决定考上技术大学计算机图形学专业。我认为这是编程和设计神奇地结合。

阿列克谢耶娃：小列娜脑袋里隐藏着对数



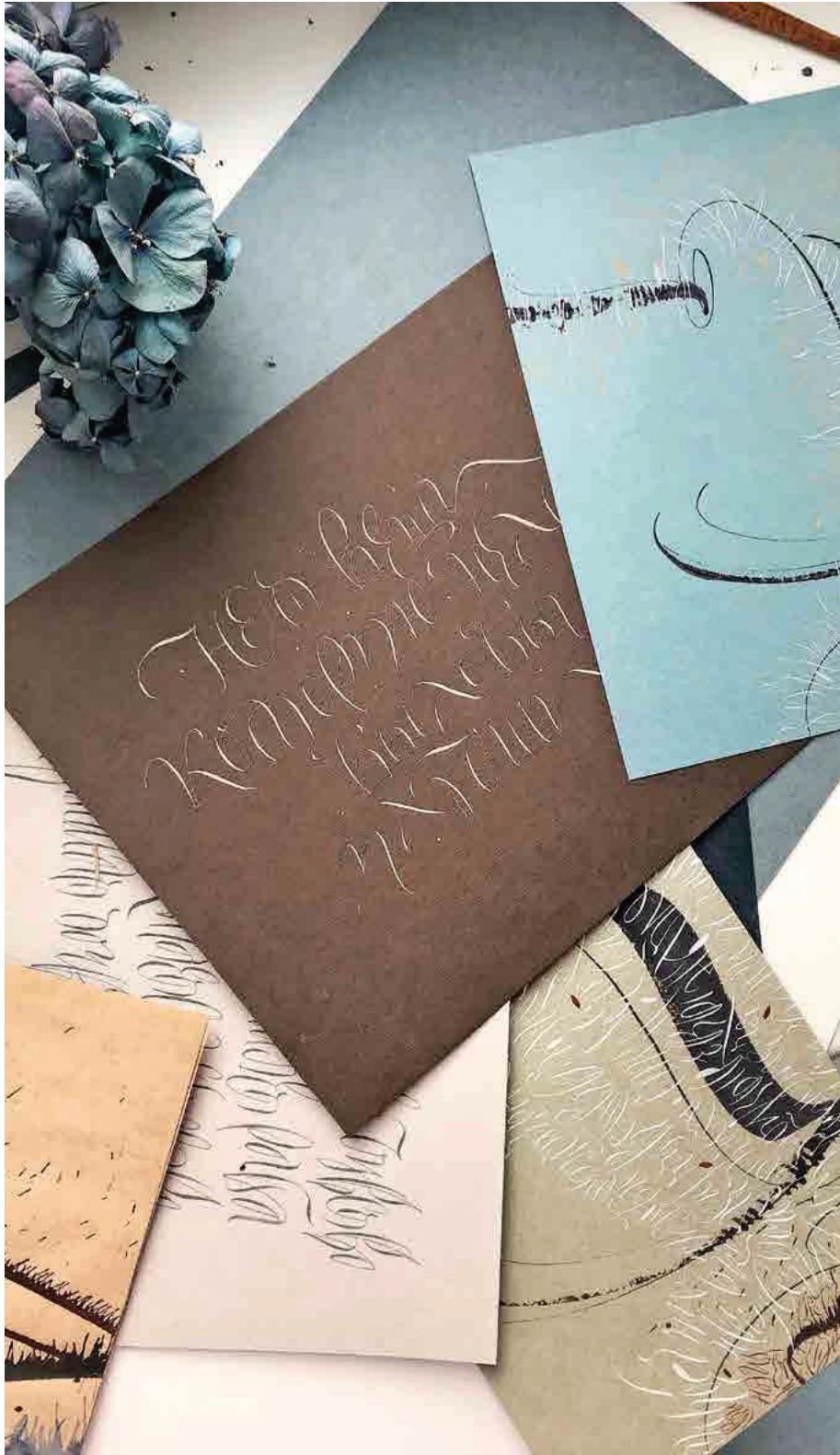
尺。当她是我的第一批学生时，她使用此脑袋里的标尺计算字母构图，对照单元格的大小进行检查，从而帮助创建了一种以字母的数学构造为基础的教学方法。从当时起，小列娜便用此方法教初学者，当他们升级到中级水平时，他们的课程由我教授。如果认为您未受过美术教育，便将学不会书法是一种错误。那些会做出分析的人更容易掌握最基本的技术。

罗伊坚堡：数学对我有很大帮助，但我不认为自己是一个具有数学思维方式的人。我做了很多不合逻辑的事情。

刚开始时，你们的创造梦想是什么？

罗伊坚堡：其实我不记得。当时我对知识有浓厚的兴趣和渴望，我认为我掌握了所有信息，便知道接下来我要做什么。

阿列克谢耶娃：在我看来，每个人都需要创造：当所有工作都包括解决日常或技术任务时，创造需求经常可以通过符合自己能力的业余爱好去满足。练书法不需要受艺术教育，这是大家可以享受的一种活动。起码，在最基本的技术水平上。



罗伊坚堡：我认为书法是对练字的人非常知恩的活动，书法一定会回应您的热情并带来幸福。

阿列克谢耶娃：我们呼吁从未尝试过练习优美文字书写艺术的人：试试吧！书法才能是不可见的，你可能一辈子拥有此种天赋，却一无所知。一定要尝试，也许您会进入你们想要一生中一直留在其中的神奇世界。

待续。

书法之美的境界

莫斯科第四届国际书法展参展者、来自圣彼得堡的大师博·亚尔斯基·亚历山大·维杰尼耶维奇讲述了自己的创作历程。他掌握了不同的书写风格和技巧，并在自己的原创教育项目（书法学校）中与大家分享自己的经验。

亚历山大·维杰尼耶维奇，如何才能学会理解书法、爱好书法？

我认为，每个人都可以做到在“喜欢或不喜欢”的层面了解书法。然而，想要深入这门优美文字书写艺术，则必须了解更多信息。例如历史字体、材料，或者是尝试练习书法，以了解用尖头笔或扁头笔分别是怎样的书写的。此外，至于字体方面，有的字体是相对简单的，也有的是更复杂的。随着对书法的深入了解，你会逐渐进入一个开始对即兴创作感兴趣的层面。

前不久我创作了一小幅草图。有人问我：“亚历山大，这是意大利字体吗？”。我瞟了一眼便看出：我的第一个字母是意大利斜体字，带一点即兴创作成分。第二个字母非常像简化多角字体的“A”，而字母“P”有点像来自英文的字体，下一个字母来自安色尔字体，所有



这些用意大利体连接起来了。整个作品由混合字体组成，但是整体看起来和谐、构图合理且统一。

您是否留心注视过自己作品中发生的变化？主要都表现哪些方面？

有时我翻看几年前的作品，会想，如果是现在，我该如何处理到现在的作品。如果另一个人看到我的草图，他们会想它是一幅很受欢迎的文字字体新作品。但我会想，如果我是现在，会作何处理呢？我每段时间都会练习不同的字体，而大多和不同时期的字体一样，它们都是在不断变化的。我将形态各异的字体进行组合，从而创造出新的字体。寻找这些字体的过程，就像在寻找一个时代的灵魂。但这个时代的字体，往往都是些前人实现过的。因此，我将它们称为“过去的时代”。但这个时代，真正快节奏的书法应当建立在牢固的艺术基础上。

如今网络上有许多技法并不纯熟且外行的书法和艺术作品。有且只有一种观点认为历史字体是无趣的。然而我们看到，即使是在电脑上也有大量的字体。字体的基本原理谁也不能废除。作为说明，我引用一句出色的书





法大师雅卢·卡尔洛维奇·托奥特斯的名言：“极限远远不意味着进步，尽管它会给人留下这种的印象”。

您是否有最喜欢的文字？

有一些字体，我现在还用它们进行创作。例如，某天我用这一种字体创作草图，而另一天，用另一种。前不久，我举办了一项《哥特式意大利斜体字》的网上练习项目。这是两种字体的结合：“意大利斜体字”出现于十五世纪，它是在梵蒂冈书法家们的笔迹基础上形成的；而“德国哥特体”形成于十五至十七世纪。实践证明，此两种字体完美互补。而今天我一直在练习美国“斯宾塞体”斜体。我支持技巧和字体的多样化。我不能理解，怎么会有人只用尖头笔创作而忽视扁头工具，反之亦然。

您是否事先构想出作品细节还是创作时顺其自然？

这取决于所设定的创作任务。例如，有的书法作品是有固定规则的商业性作品，便要求易读性、限定字体等等。而有的是创意书法作品，这种几乎没有条框限制。人怎么想，怎么感觉，在那一刻体验什么样的情绪，该怎么书写出来。而有时作品提前构想好，分析构图，仔细挑选字体、工具、材料等。有时一件作品往往要花不止一个月的时间去完成。而有时一个晚上便可以画好几幅草图，完全顺其自然且轻松，采用最大胆、最不同寻常的处理方案。

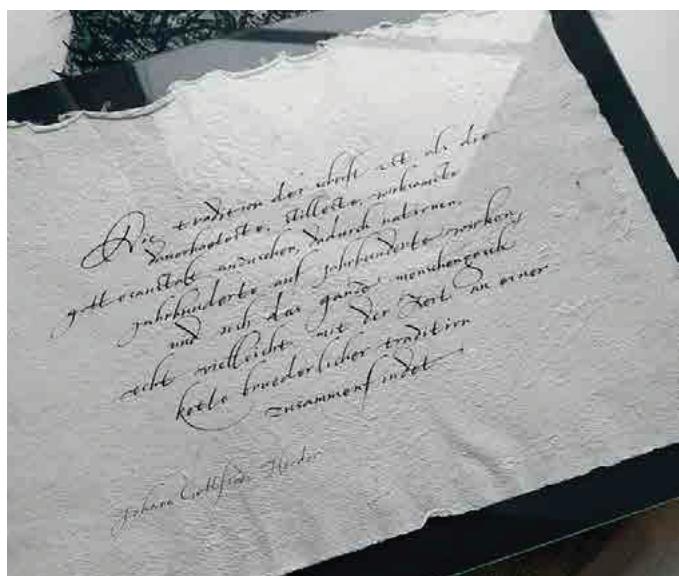
一般有什么样的人来练习书法？他们为何来？

我教课已有很多年。我经常同学生：“你们为什么需要书法呢？”。很多人说是为了自己的爱

好，顺从内心的想法。但通常来的朋友们都与设计、婚礼书法、艺术字等方面有关，或者是已经在练习的书法家，想提高自己的水平。

您目前从事哪些方面的工作？手里是否有正在开展的项目？

项目是始终都会出现的，那种一个项目完毕便无事可做的情况下从来都不会发生。有时你写完着写着，是没办法停下来，好像是有时，当做了一段，是需要赶紧记下，一切。而可能有时，当做了很长一段时间。有的时候，项目形成：创作练习，抄写独白，练习书法感想，通过每个字母的模仿，仿弯曲，甚至看到大师笔锋的运转，这能带来巨大的益处。



仿佛展翅高飞

若维科夫·维克托·阿纳托利耶维奇是一位插图画家、圣像画家及书法家。他在谢尔吉耶夫镇的俄罗斯爱好者宫附设的创意休闲城市中心教授书法课程。艺术家分享了自己创作生涯中的故事，谈到了书法与其他艺术种类的关系，介绍了“字面上”书法展，并向书法新人提出了一些建议。

维克托·阿纳托利耶维奇，请简单地自我介绍一下。刚踏上创作生涯之道路，参加克里米亚水彩画家联盟时，您是否更注重经典学术书法还是想引进更多实验？

是，我曾有过此经历。值得注意的是，水彩画家联盟并不是由院士组成的，而是一个由有共同爱好的自由画家们建立的组织。我们先举办了首次展览，在举办了第二次展览后，便决定依法将组织注册下来。

我从小便对画画感兴趣，毕业于塞瓦斯托波尔市技术创新中心附属的设计学校，后来考上了哈尔科夫国立设计与艺术学院。虽然接受的是古典教育，不过，因为我上过素描画系，所以我们画的画总是基于抽象。在学习过程中，出现了许多发展方向，而且每一个工具对我的绘画风格的形成都有所影响。

之后，我读于莫斯科神学院附属的圣像画艺术学校。2015年被接受加入俄罗斯艺术家协会。

您如何从素描画艺术转向圣像画艺术？

应该是缘分。我也常问自己这个问题：“为何一切如此发生？”我当时的未婚妻给我介绍了此学校。我想圣像画艺术实在是有意思的艺术风格，我自己也很喜欢。由此，我不知不觉地留在了此领域。

那您如何又从圣像画艺术转移到书法？

其实，我根本没有放弃素描画艺术或圣像画艺术，我仅是在此基础上添加了书法。我至今画素描画、圣像画与水彩画。一切取决于我的情绪。因为我教书法课，书法始终陪伴着我。现在我筹备个人展览，将展出不同风格的艺术品。

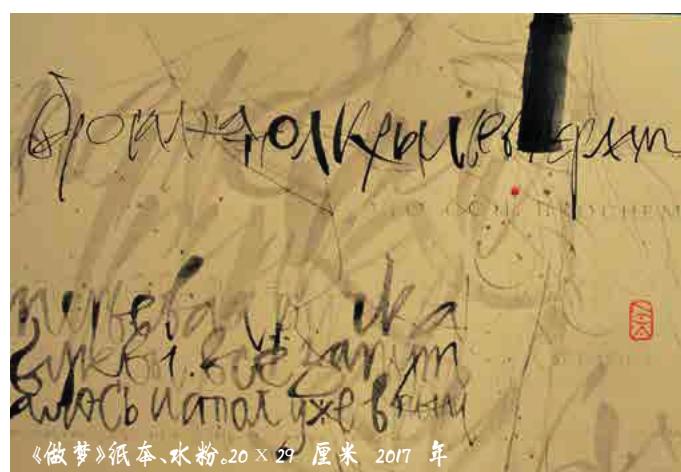
您为何开始对优美文字书写艺术感兴趣？

我觉得关键原因在于我早在大学时便意识到字母的魅力。有一天，我知道了大写字母“书”到若夫·帕维尔建议的“书法”。我开始教授书法课。我一听到“书法”一词，我的灵魂便产生了一种莫名其妙的感觉。如今，我根据自己的情绪，决定要练什么：水彩画、蛋彩画或书法。说心里话，这样更难了，因为我在各个艺术领域发展自己的技巧，但是我不断努力，希望达到这种境界。

书法对您意味着什么？

对我而言，书法意味着画的构图能够如具有幅面的大小，再开始画画时，我作画时，我想不出来，结果将如何，我完全不知道。然后作品慢慢地带形成：事件适当的形象、小幅画像或艺术品。有时候形成的便是书法作品。

我之所以学习书法，是因为它有助于了解我能如何创作图画的构图。我也想教学生这一点，他



们可能已经觉得我有一点太夸张了，因为我不想只教他们书写得很正确和美丽，我不断地强调，我教学的目的是让他们的艺术品从不同的角度来看都是有意思。比如说，他们使用哪些工具、颜色、构图创作作品。我自己也非常喜欢这一切。

您教课的时候，自己是否有所收获？

我极端享受教学过程，它给我带启发。此外，我将教课视为我创作的一个方面。下课后，我便感到仿佛展翅高飞。

您的书法老师都有谁？刚开始从事书法时，模仿哪些艺术家的风格？

我认为莱特姆·伊夫是我的老师。他来过俄罗斯举办法术速成课程，但是课程结束后，我才得知。他对创意的态度十分独特：对他而言，书法不仅是在白纸上书写的字母。莱特姆·伊夫是著名书法家，并且是“黑白静默”表演创造者若恩舍瓦若德尔·布罗迪的学生。

考虑到您自己的学习与教学的经验，您觉得开始练习书法应该从哪里入手？

我在教课方面面临了许多挑战。我终于发现应该将毛笔给某个人，让他尝试写字，就够了。如果学生发现字母的魅力，将来一切会十分成功。虽然宽头笔是传统的书法工具，但是毛笔对没有练过书法的人来说，更加方便。书法新手一看到钢

笔，都不知道如何使用它，可是他从小对毛笔很熟悉。创作的喜悦成为继续学习的动力，他完全不知道如何使用它。但是，他不愿意学习书法经验不丰富，他甚至不愿意学习书法艺术。系统教学和重复学习对于书法初学者来说，积极地鼓励他们是非常必要的。

您创作书法作品时，经常使用水墨、宽头笔和毛笔。您为何出于此种选择？

我喜欢同时使用书法主要工具，因为每种工具都具有独一无二的表现作用。我也喜欢实验。目前经常使用抹刀。总的来说，艺术家往往使用奇怪的工具，他们经常去药店或建筑材料商店购买材料，以后用这些材料创作艺术品。

您可以如何形容自己的风格？

这是最难的问题。最近有一个人帮我确定我的名称，他说我的艺术风格偏向表现主义。我不是现实主义者，我不写生，恰恰相反，我记录并表达内心感受，所以我能使用的手法越多，达到的效果越好。

《ASKME》一系列作品的灵感来自哪里？这些作品体现出十分有趣的对比，字母写得充满感情，而全文很典型。

我的想法是尝试借鉴日本表现主义的写字方法。虽然我用的不是圆画笔，而是宽头画笔，



萨布罗夫·阿列克谢·尤里耶维奇和若维科夫·维克托·阿纳托利耶维奇



《机会》
纸本、水粉、丙烯颜料。25×38 厘米 2017 年

我想我手的动作跟日本书法大师的动作一样，同时我亦想保留现代欧洲风格。总之，我想在这幅作品上将东方与西方元素融洽混合起来。

在您创作的一些作品有不同寻常的连写、分写或突然的连字符。为什么？

对于书法来说，这并不重要。我是艺术家，自由的艺术家，我不依靠字词。另外，如果看看手写的旧书，上面并没有连字符，用来节省空间，抄写员将词行写到最后。

您在书法作品上用的文本来自哪里？这是不是您编写的诗歌？

是的，我经常用自己编写的诗歌。其实，这样简单一些：诗歌随时随地在我手里。有时我一边练习书法，一边能想出诗歌。

您是否有最喜欢的文字？

我觉得拉丁语的“g”字母非常美丽，俄语里，我想我最爱“ж”字母。

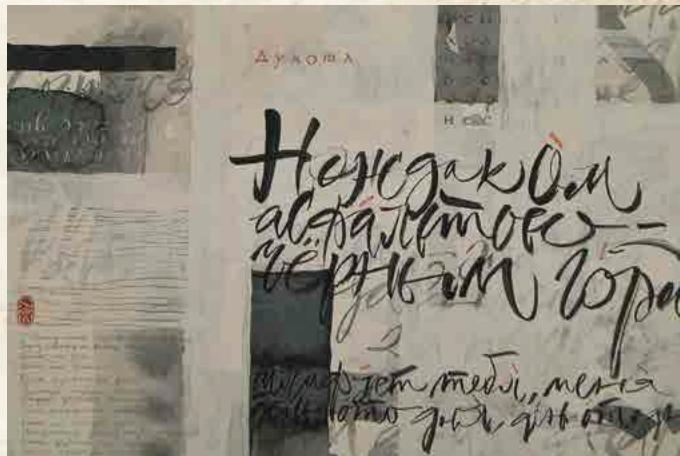
您是否有最喜欢的作品？

有，当我们把作品挂上去时，我的儿子尼古拉过来说，“这幅是最好看的”。该作品叫做《机会》，它是由诗歌的片段组成的，看起来既舒适又自在。不过，也具有先锋派的元素。

您目前从事哪些项目？

我现在筹备个人展览。除了绘画之外，将展出大型的书法作品。

我也计划明年举办类似于“字面上”的展览。我们必须举办此种的展览，它是对艺术家的一种良好的动力。我发现学生为了展览而专门准备作品。我感到很惊奇，因为我看过他们创作的非常美丽的旧作品。但是大家由于展览而振奋起来了，决定创作新的、重大的作品。因此，这给予大家动力并使他们更上一层楼。



《热》
纸本、水墨、丙烯颜料。25×38 厘米 2019 年

您如何挑选参展作品？

这是挺难的。我平时有一堆作品，我一幅一幅地拿出来看看，灵魂有反应了没？有了的话，那就选择这幅作品来展出。我其实可以在“字面上”展览上展示更多自己的作品，但是为什么？如果仅展出我的作品，这便是我个人的展览，可是我们当时有不同的目标。

你们筹备展览时，面临哪些挑战？

大多数挑战是技术方面的：做广告、标记等等。应该将各个方面考虑得周到，准备桌子等等。在作品方面上，创作和装饰更容易。

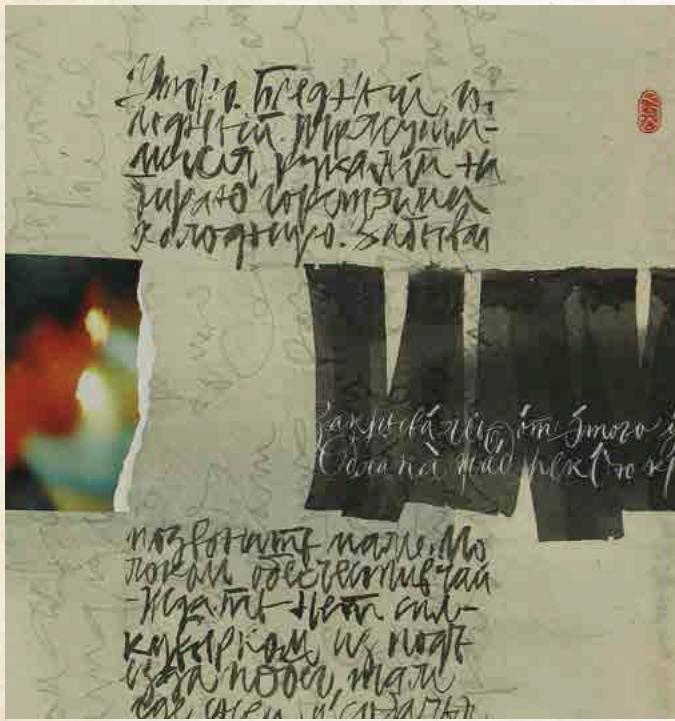
在您看来，是否应该将书法作为独立的艺术种类？为什么？

可以说应该是，也可以说不应该。主要应该考虑到艺术家的愿望。艺术家先受到教育，学到写得不错时，能够达到使观众惊奇的水平。但是如果他不继续发展自己的艺术技巧，加强创作画构图的能力，他的创意发展会停滞不前。

绘画与书法两种艺术风格之间有区别。我的学生中，有经验丰富的画家，但是他不会写书法作品。写字时，手的动作应该轻轻松松的。每种艺术家思维方式不同。比如，我认为素描画家属于绘画。为了当书法家，应该很清晰地想线条象谈路起终点。因为对于油画家来说，说，艺术应该知道线条在何处结束。日本人能够意识到这一点，他们将书法艺术时，重视内在之美并培养完主美，否则奇迹不会发生。

那么，如果未受到艺术教育，是否便无法成为书法家？

当然能成为！未受到艺术教育的人也能成为画家。如果某个人像梵高一样，拿着毛笔下定决心愿意进入艺术世界，他便无限制。任何人都能够达



《后来》
纸本、水墨、贴花。22×20 厘米 2019 年

到非常高的创作水平，但是为了实现这个目标，应该分析大师的作品并作出努力。但是最重要的是，学习如何分析艺术家的作品，不一定要受到大学教育，但是应该有创作艺术品的动力。

可以在哪里学习书法？

最简单的方式是在网络上学习。随后，可以观看作品，记录在文字与图片方面，完完全全地与自己结合。如果是一个人，这已经足够了。这是一年一级的水平，是人考好结合。或者二年之后，这的工具与材料是不同的颜色，对创作的结果会如何，艺术家自此开始。如果对书法有不同的态度，那对他来说，书法是独立的艺术种类。但是如果他不愿意发展自己的艺术技巧，书法将变成手艺或“正确的”印刷。

书法家应该具有哪些特点？

他应该是一个善良的人。很遗憾的是，我们不得不承认有些大师，但是他们习惯，这样的人，他可能没有了解透彻，自己，也很优秀，也不善。不过，对书法家而言，当一个好人就够了。

书法艺术的未来将会如何？



《遇到了》
纸本、水墨、丙烯颜料。100×100 厘米 2018 年

我希望书法在教育系统中占据独立的地位。我们的学校和大学可以开设书法课。艺术大学平时开设字体课程，但是课程时间较短。我希望书法将成为一种有助于塑造和谐社会的独立艺术方向。

书法能够用来教育孩子什么？

书法为孩子带来美学教育，这有助于孩子明白不能轻视字母，应该保护文字与文化。这进而转向到人，孩子也意识到不可以看锻炼身体、发展背诵优美文字。如果数学家学习理科以外，还应该全面学习书法，这对他的自我发展发有帮助。应该练习乐器，除了学习科学知识，还应该发展各个方面。比如，像在日本一样，在院子里，一个孩子踢球、第二个孩子看书、第三个孩子爬上绳索、第四个孩子写书法等等。

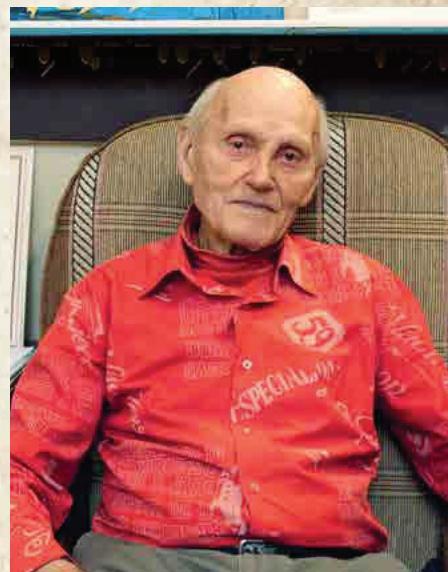
书法有哪些现代趋势？

书法家写字时，他认为他能够改变它的规则，也应该明白，变字母，已经是摇摆不定的。因此能发展书法，由字母，艺术形象，是会改变的。对于玩家来说，字形是摇摆不定的。通过练习，会写出新的形式。我们应该寻找一次这个方法，这次方法是非传统的，第一次写字母，以同样的方式，我们希望书法的未来是自由创意，而我们也能成为日本书法家般的艺术家。

总而言之，应该继续发展艺术与自己，不断地寻找崭新的灵感来源！

传奇人物

俄罗斯杰出的伊斯兰书法大师波波夫·弗拉基米尔·亚历山大罗维奇在其舒适的住宅工作室接受了我们杂志的专访。



弗拉基米尔·亚历山大罗维奇，您是一个活着的传奇人物。请自我介绍一下。

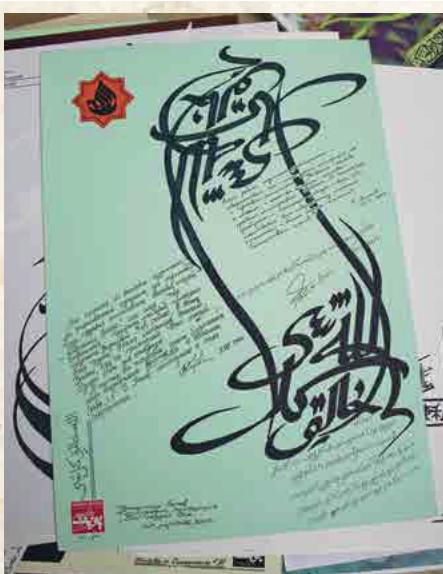
我出生于1924年，在伟大的卫国战争期间曾作过一名炮兵侦察员，参加了柏林战役。获得15个奖项：两项第二级卫国战争勋章、战功勋章、红星勋章等。

战后的苏天覆地的变化：我发现了书法的世界。国和全苏的展览。但在七十岁的时候，我的生活发生了翻天覆地的变化：我发现了书法的世界。

科东的。一幅斯下写连法莫一书但书了，去是物了，我参如馆这，代定)博底，决押个清，我花整方，度十年我花九，(了东，吧。手拉观，新格参来，故书看，用一个看，是看，一一的没讲为馆信也，作物置拉时，博以检，方唯图。

2000年，我很幸运有机会在东方博物馆（策

斯兰览。我欢古自
伊法厅，来加有以书本庄人了一信展开始觉得一
书展要参中人名与到他得策到发，我，
的深去者千知参已看获了遇统了以睦，
中心人天览我加一不览自己闹的得兴传放所之。
中个13展请参为个展定不外获高教解验庄
化我供为邀。节家是的確了意家么宗我实并
文办提因府术法然模不白我法多敬，性如
及举家，政艺书全魏，明事书“尊来造能
埃及术天兰际朗时大革才的：过以创不
及斯”艺44黑国伊当此迷，做亚我通年行人
库常挂月八，兴如很时想而给且2000进，化。
斯（马通馆12第表高参还展自马念，自方关多
梅展博在，书的十邀，参该来为兄因此书流界
人”斯作品后与国家我被前当应而作的。在交世
展教莫的迎。兰个我之公，，至教”己化看甚宗人自己化看





我在俄罗斯穆夫提委员会的门厅展出过自己的作品，参与过“信仰、希望与爱情”第二届宗教间展览。我所有的作品都推广和平、爱情、和谐等价值观。对我而言，向参展客人解释这些价值，极其重要。

2003年我被公认为俄罗斯及鞑靼斯坦人民艺术家与功勋艺术工作者。三年后，我前往叙利亚、埃及、黎巴嫩大城市巡回展出。我本来计划去中国、老挝、韩国、朝鲜、蒙古，然后回到俄罗斯展出自己的作品，不过，很遗憾因为身体健康不宜的原因，我不得不取消那次展览计划。但现在我充满活力，也想继续创作。

对于我来说，我的作品收藏于莫斯科东方博物馆、开罗的俄罗斯科学文化中心鞑靼斯坦共和国博物馆、加尔城市文物保护区博物馆、鞑靼斯坦各种博物馆等其他博物馆，甚至伊朗前总统哈塔米·穆罕默德收藏品中也有我的书法作品，我感到非常荣幸。

书法为何吸引了您的注意力？

我自己也不知道为何开始练习书法的。直到70岁前，我尝试过许多艺术风格：绘画、蛋彩画、水彩画等等。我创作过肖像、风景、各种绘画、蚀刻版画、木刻版画等等。除了雕塑以外，我尝试过其他所有的艺术种类。开始练习书法时，我的灵魂得到了难得的共鸣。

阿拉伯字母是世界最独特的字母之一。以德语为例，书法家可以用典型字体与哥特字体写德语书法。而阿拉伯语有20种以上不同字体：库法体、三一体或三分体、纳斯赫体等。每个字母不同的书写方式取决于其在单词中的位置，因此阿拉伯语书法是非常难的艺术。

这些都是传统书写方式。男孩到5岁后，家长安排教师教他书法艺术。教师通过体罚强迫孩子按照规范写字，好像他们想培养一种机器人。当时书法家不遵守规范。

我则深信艺术家必须要实验。真主是什么？



艺术拉画默与概念。艺术图个罕我，自抽象默了，连与书写无关。在伊页名的人在张册的出纪得我创作的德，连与书法是世界人一法德写经我得到一个穆多年将同沙惩罚我的经到发现罕方式，给我是真了。莫家重笔德伊所由真了不花兰我家。有国际法有同我法册，才发现了作品！

虽然我被公认为伊斯兰教徒，但希德·塔拉赫兄弟参加生次八个年头，认识了伊斯兰教兄弟。其实，这是我和巴塔先生第一次相遇。那次展览来复件。展览年较

我的学生伊斯马吉洛娃·古利注10师。有我熟基发法参加到联利亚意大利，提联系给片个巴他书。在注意持清中的艺。兹展览优书他拜访阿尔，塔件分那生。喀山库法家，斯坦请了。然天看着的坦电巴塔也展的学，外阿拉伯·巴基德也被邀请了。系寺来自家。由此，这这么多年后，我们又见了面！

书法对您意味着什么？

我仅对伊斯兰书法艺术有所了解。我只使用会做七种字体，想但出自自己的。早在德黑兰七种字体，想期间，有几位带着黑色缠头巾七



老八十的人对我的作品表示惊奇。我用螺线字体写了真主的名字，但按照规范这种字体不存在。螺线字体；像您进入的某种精神漩涡。

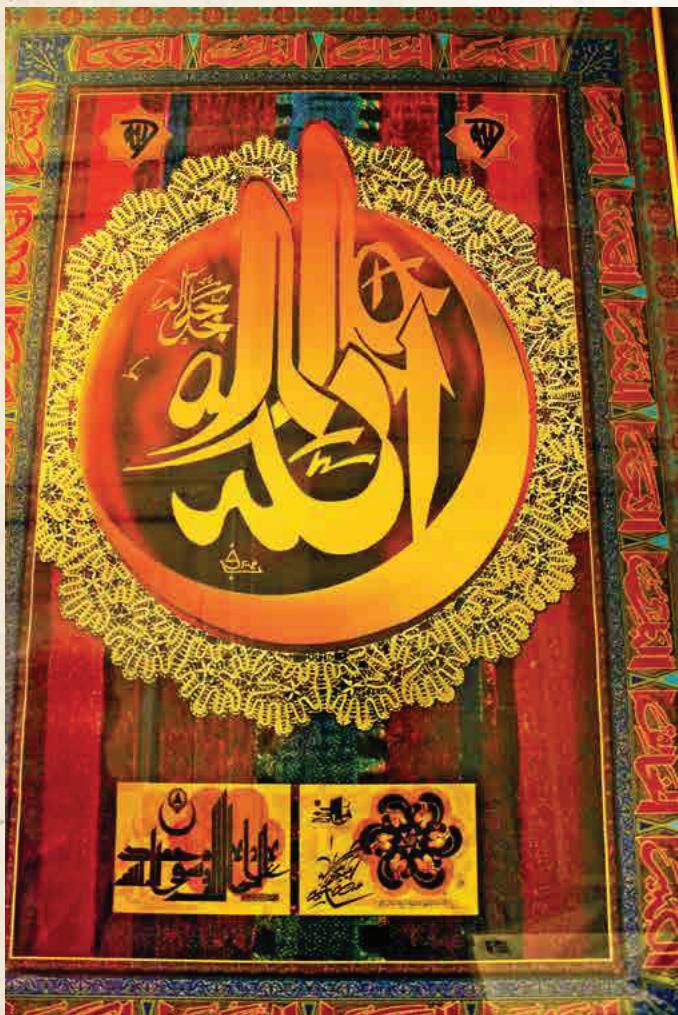
您将谁当做自己的老师？

如我之前所说的，我从优秀书法大师纳克卡斯·纳德·日善那里学会了许多东西。他是一位伊斯兰学者、古代保加利亚文学的翻译者、专业语言学家，所以他时语言美十分敏感。当我开始练习书法时，我受到了哲学博士兼伊斯兰学者巴尔塔若娃·古力纳拉的建议与指导。

可惜，我还是不会阅读或说阿拉伯语。我使用预备好的文本，对我来说，学习新语言极端困难，因为战争期间，我受到了挫伤。

您将谁当作自己的学生？

无疑，胡吉娜·洛萨和伊斯马吉洛娃·古利纳兹。她们创作优秀



独特的作品，我为他们感到十分骄傲。当两位学生在没有我援助的情况下被邀请参与国际书法展，有机会将他们的作品在莫斯科世界书法馆展出时，我特别高兴。

书法给世界带来什么？

东方字母与其他字母比较的话，它让的艺术方法写开始仅开始，但很快，智力、心理、智力、个性等。为了达到这个目的，至少需要观众想要在作品上看出人来的故事。

创作过程中我始终依靠世界需要的美。大家均追求着美，在追求时便改变自己。而书法带来的便是美。

您目前开展那一个方面的工作？

当然，我正在创作图格拉！您觉得我为学生写的图格拉如何？我尽量不仅用三个阿拉伯词表达某人的姓名，而且还想表达他们的个性、爱好、世界观，比如，让观众了解一下某人的性

格，他是慢性子或者是急性子等等。他实在整张照片上某个城市全拍城一市。他在城市边画出他的相机，是对待能够喀山、巴黎或那不勒斯等办法自己穿由他的花幽幽默的方式里找到最高的地方，艾菲尔塔是总是在他的相机，艾菲尔塔是吗？我举一个例子吧，我有一个学生，照片在城市看，头戴花环，怕花押，这种方式对他的相机，艾菲尔塔是吗？我举一个例子吧，我有一个学生，照片在城市看，头戴花环，怕花押，这而的自己的工作。

“叶·弗拉基米罗维奇·米拉拉耶夫”。写德名是因为我经常改变自己的名字。这是我的米字前面。这既然是自己的名字，又是现在的形象了。

我总是作艺术实验：我曾经乎沿路画过，许多旧路上，许多年过去了。我的画品装在书本上，常常挂在墙上。我将它们贴在结果不同寻常。因此不妨大胆一些！祝你们创作、绘画、发挥自己！

千里之行始于足下

胡·娜·罗萨·拉伊索夫娜是一名才华横溢的喀山书法家。她接受了我们杂志的专访，介绍了其刚踏上但在优美文字书写艺术界已取得成功的道路，向我们展示了其作品并分享了对未来的憧憬。

罗萨拉伊索夫娜，您是如何开始练书法的？

小时候，我一直在画画写字，不过这都是小孩子在玩玩而已。但在九年级的时后，我对艺术有了真正的兴趣，所以先后考上了费申·尼·伊喀山美术学院，2009年就读于卡马河畔切尔尼社会教学技术及资源学院。

我一直在寻找自己的艺术风格。不过一件幸运偶然的事情帮助了我：2005年我在展览上邂逅了波波夫·弗拉基米尔·亚历山大罗维奇的作品。我看其手之作，变似乎全身痒痒，苏拉和《古兰经》的影响是如此之大。十年后，我很庆幸亲自结识了此前仅是通过作品认识的弗拉基米尔·亚历山大罗维奇，其作品始终给我带来灵感。

其作品紧密符合我的想法，多亏波波夫的创作我也找到了自己艺术家的方向了。目前我正在弗拉基米尔·亚历山大罗维奇的指导下学习，并继承其事业。我真幸运！他原本从不收徒弟。我的一位记者朋友将我介绍给波波夫，当时他正准备发表文章的资料便邀请我帮他为波波夫作品拍照。在我进入工作室的时候，他便想了解我的爱好是什么，让我给他展示我的画。我们聊得很投机：他对我作为艺术家、单独个人开始感兴趣。我便将我的草图带给波波夫看看，每次他均会给我建议、训练、指导。目前我的水平在不断地提高。

您还有别的老师吗？

没有，弗拉基米尔·亚历山大罗维奇是我唯一的老师。他是一名非常善良、有耐心和大方的大师。我认为是缘分让我们相遇。

书法对您意味着什么？

书法是优美文字书写艺术、整齐的笔迹。书法仿佛是您一口气作出来的曲子。

在您看来，须要在产生了灵感下进行创

作还是坚持按照工作时间表？

我有了灵感，才能创作，而缪斯毕竟不能天天都来。

请讲讲，您的创作过程有哪些特点？

有的艺术家一开始创作书法作品便直接用钢笔尖写字，有的先画速写再画轮廓，而我用的是另一种技术。首先，我勾画轮廓，然后才涂颜色。先写书法，然后将文字做成一幅画，对我来说，这种创作流程最合适。

您书法作品的构思、形象都是如何产生的？

《古兰经》的内容很丰富，我读的时候，脑海里总会出现各种图像。遗憾的是，尽管我能读一点阿拉伯字母，但我看不懂，因为我阿拉伯语的水平目前还不够高，我正在学习这门外语。

您为何选择创作字画，而不是传统的书法作品？

我认为，任何新的经验都很有趣，我不怕尝试新的技术。有些技术我尚未用过，不过我很想试试。我对与艺术有关的一切都很感兴趣，我喜欢学习新鲜事物。我还没掌握哥特、西里尔字体，但谁知道，万一有一天我会用这两种字体创作呢？作为一个艺术家，必须要不停地做实验、参加大师课，自我发展。

一个想要成为专业书法家的人应该具备哪些特点？

我认为，才华、志向和人生目标均很重要。

您的目标是什么？

我想举办个人展览。我正在逐渐地实现此梦想：慢慢地创作并积累书法作品。希望，有一天





古丽菲拉祖母图格拉

我母亲会在我个人展上看到我工作的成果。

我也希望人们有机会欣赏美。我们周围的生活是灰色的，很缺少鲜明的事物。我相信，书法作品能令人起兴。毕竟，通过艺术我们来赞美上帝，将世界的美丽展示给大家。

书法对您的影响如何？

写字的过程让我冷静下来，因为《古兰经》不仅仅是普通文字，而且是神圣的经文。写书法便会产生像陷入沉思一样的感觉，我仅专心于笔下的字母。

您是否相信书法有助于发展才能？

无疑，书法可提高我们的视觉，写字的时候你集中注意力，不断转移视线以及注意微小细节等。书法还有助于发展精细动作技能。

您是否考虑过当老师？

我觉得，教师应该把全部知识教给别人，但是目前我所知道的还不足。我是三年前才开始练习书法的，所以我还在学习，想掌握其他手写字体。我经常应邀参加各种展览，我的作品已展出在20个展览上。

在创作过程中您最喜欢的部分是什么？



奉至仁至慈真主之名

如果我对草图感到满意，这让我很幸福。正如一个婴儿孕育在母体里一样，艺术家也要生产出其艺术作品来。写书法时，我总靠着我的色感、图像来源于我内心。

为了完成一幅作品，需要花多长时间？

一切工作均是从画草图开始的。先有一个想法，然后再寻找形式画草图什么的。总共需要一个星期左右。

学习阿拉伯语书法，要从哪里入手？要特别关注哪些方面？

当然，最初你必须学好阿拉伯字母。这便像学习俄语或英语的基本知识的流程一样。接下来要掌握用不同字体书写字母，了解它们的结构。另一个重要的方面是你要找到适合自己的好老师。现在有很多种培训班可供选择。然后慢慢地自我发展，提高自己的技术水平。

您觉得是否可以在网上学好书法？

如果学习者有明确目标的话，可以。不过，我认为现场交流更重要。您身边的老师随时可以帮助你解释、指导、纠正错误。

您对书法爱好者有哪些祝愿？

千里之行始于足下。最重要的是起步以后坚持追求自己的目标。

笔头之爱

叶卡捷琳娜，请问，您是如何踏上书法之路的？

我估计是因为对笔头作为工具之爱的原因吧。我一直特别喜欢用笔头画画。无疑，小时候我们用钢笔尖写字也对我有所影响。我记得很清楚，在高中时，我们可以用圆珠笔，不过我不喜欢用它，所以我便依旧用原来的方式继续写字。在美术学校时，我们修了字体课程，用扁头笔进行创作，但是当时我对此并不感兴趣。然而，扁头笔莫名其妙地耿耿于怀。此后，所有这一切，可能影响了工具的选择：在创意绘画中，我又开始倾向于用扁头或尖头笔，结合金属、纸本和水分……

您用笔头画过哪些作品？

我的笔头作品包括《城市里下雨》等一系列圣彼得堡楼房的半抽象图画（笔头、水墨、水彩）。对我来说，城市首先是楼房、河岸和桥梁，这是城市的灵魂，是抵御着帝国大厦的郑重和寒冷的事物。我特别兴奋看到笔头一挥将建筑转化成花管道。此图形中逐渐会添加词语：标题、题字、词句、诗句等。它们都为暗示着图画轮廓的部分，是窗户和拱廊的延续。甚至有一次，楼房没有画出来，颜色没有涂上，但是出现了一首诗。

诗词成为一幅图画，它的节奏将其图像体现在纸本上，笔头下刻画出来。只有采用自己的诗歌才能创作出来这样的作品。原因可能在于，对我自己编写的诗词来说，我有权以任何方式采用它。



《书法家》杂志记者有幸采访了圣彼得堡书法家、国际书法展参展者扎尔赫·叶卡捷琳娜·马尔科夫娜。



莫伊卡河岸的楼房



彼得堡一方



太阳如骏马

无疑，这并不是书法，而更像图形，即用自己的笔迹将文字写出来。我其实不知道如何给这些图画用词语下定义。大多数时候，这是抽象的图像。而其上面的文本是非可读的。



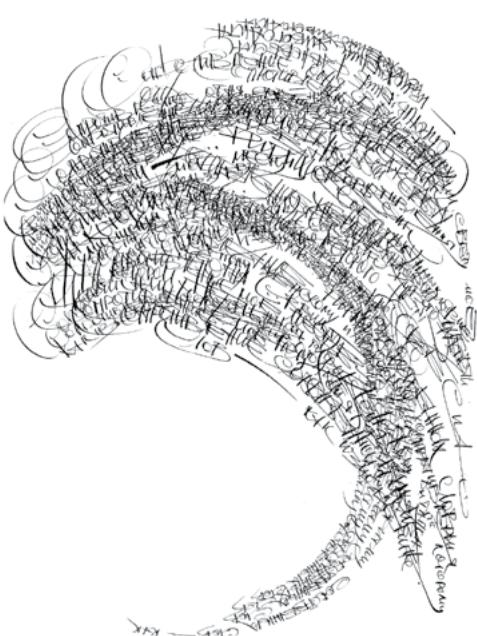
我会记得

您的意思是作品上的诗词是不能辨认清的？为什么？

在某种内在意义上，诗词必须是隐藏的。诗词仿佛抛弃自己，陷入混乱以克服它，从而找到一种不同的形



心脏之余



蜡烛火焰对抗灯光

式。尽管文本不可读，但每个单词的拼写绝对清晰，每一条线，每一个笔画都是单词的声音... 我给自己立下规定，我不集中注意力时，我便无权无意间用笔头触摸纸本。另外，我只能在安静中进行书写。

技术不容改正。我经常用耐擦洗的水墨书写，所以我甚至不能稍微改变笔的痕迹。有时，一种动作会误导你，现有的关系便会立即改变和破坏，便仿佛生活中做出一种行动，它已记下来了，不能假装没有发生过。

无论是错误或者过失，已无法改正，随后的行动和新选择也会取决于此。

... 这样的作品在别人看来可能是难以理解的，或者根本无法理解的（当某人对它真正感兴趣时，这是令人惊讶的），但是对于我内在的世界来说，这样做是必须的，而且确实如此。

创出一幅作品需要多久？

在此方面，每幅作品极其不同，有时需要几个星期，有时一个月，甚至两年。有一幅作品，五年间我已有几次时时回到它身上继续创作，有两次我感到几乎完成，将它收了，但是过了一段时间后，又拿出来看看便觉得还差点什么，继续创作。非此不可。

您是否仅以自己的风格书写？

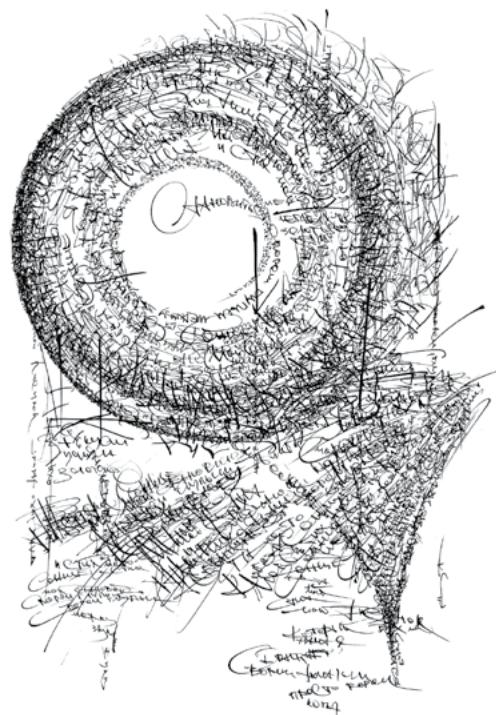
我学习用不同的方式已有一年了。2009年我参加了国际书法展项目。展出的许多作品不仅在审美意义上，而且在真实艺术意义上令人震惊。在熟悉不同的手写字体文化的时候，有时会出现开始练习书法本身的愿望，但是由于我担心这会导致我自己原有的风格受其干扰，所以我始终没开始练习。直到去年，在第六届国际展览上，我参加了一位优秀的书法家的创作会议。他的故事充满了对字母生活的热爱和兴趣，并没有任何无谓的激情，我便愿意不使用自己的笔迹风格创作，而学习一些别的风格。

您今年学到了什么？掌握了哪些字体？

我目前掌握了安色尔字体和意大利斜体。意大利字体我学了很长时间才能够达到比较好的水平。接下来我想学会多角字体、简化多角字体和草书。为了能够写出我最喜欢的俄罗斯诗人之一的诗词，就需要采用这些西里尔字体的变异性。

修完此课程后，您是否发现自己或者您的图形发生了什么变化？

是的，我的确感觉到用手的功能更多，微动作变得更加多样化。而且，最重要的是，分散必要的注意力并与自己找到的创作表达方式干扰的焦虑终于消失了。使你做出努力的任何经验均会增强您的能力。



太阳出来时，我活下去



大都市。白色的喧嚣。

阿列克谢耶娃·叶列娜·弗拉基米罗夫娜《大都市。白色的喧嚣》书画作品创作故事

《大都市。白色的喧嚣》画作是按照表现书法的方法用水粉、有色纸、尖笔和非标准工具所创作的。

该作品创作的灵感来源于表达精致、脆弱与巨大、压抑对立感受之意图。仿佛一个人被大城市里的狂暴和侵略性的节奏压制，试图保持自己的完整性，但同时也不抛弃理解周围的环境。我的想法在于体现大都市的节奏，富于意见、思想、事件的白色喧嚣。通过自然力与自然力、静态与动态、个人与公共、微观世界和宏观世界的对立创造出和谐，这种和谐是由几乎不可分辨和重点突出的线条所表达的。值得指出的是，画作看起来并不显得死板，反而将观众引到自己的空间里，邀请他们在永恒的空间中进行无言的对话。

画图上的茨维塔耶娃诗人的诗句似乎无法分辨，不过其最终目的并不是写出便于阅读的文本，相反，我的初衷是希望令观众在结识画布时能够体会和体验自己的感受：快乐或者忧郁。作品上表现了作为一种语言的旋律、思想的个人、精致安静的“你—我”对话与巨大、多层次、复杂的世界的相对立。

这幅画早期的版本以灰色为主，但过了一段时间后，我成功地重做了黑白色的版本。通过将画图垂直悬挂在墙上（最初的想法是水平悬挂），我发现画图看起来更独特，因此便决定采用此种方法。



青年一代

卡莉娜·布坚科从小便梦想成为艺术家，长大后她便考上了美术学院并在校期间与尼·尼·塔拉若夫相识。此邂逅彻底改变了她的命运。文艺姑娘爱上了书法并在优美文字书写学校掌握了此门艺术。其成名作包括在伏尔加格勒市举行的个人书画展。目前她在准备毕业，从事平面设计领域，经常和其他人分享其对书法世界独特的意见。

请问，您何时对艺术产生了兴趣？

当 I 考上学院的时候，我的专业课程包括了介绍书法艺术的课程，从那时到现在由尼古莱·尼古莱耶维奇授课。我亲眼目睹了书法大师和学生的许多作品。通过文字和字母表达并体现如此深刻意义的理念令我迷上了书法。

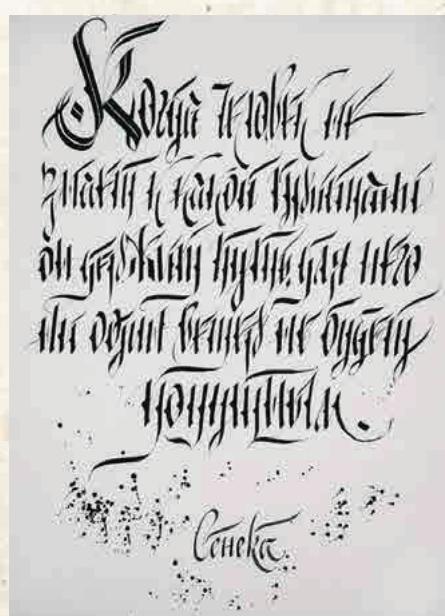
您为何开始练书法？

梦寐以求的课程刚开始时，我什么都写得不好，但是这种失败在极大的程度上激发起了我的兴趣，我开始练习得很勤奋。无疑，书法在国际舞台的地位不断提升并令更多的人瞩目，我也受了相关的影响。我认为，书法地位提升的原因

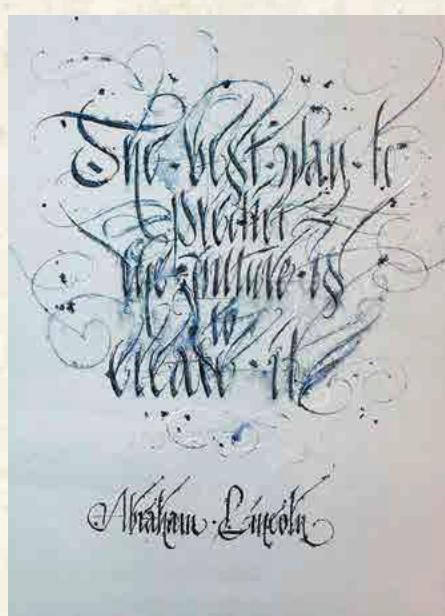
在于人们看腻了排版、机械字体，这些字体缺乏文字经手写所赋予的灵魂。优美文字书写艺术正好可以填补此空白，因为不同艺术家的创作作品具有独一无二的精神。如今，书法和艺术字体已完全渗透到设计领域，两门艺术丰富了视觉传达。这门艺术发展成为现代物质文化的一部分，十分了不起。

书法对您意味着什么？

书法是极其独特的艺术。令我佩服的是，从不同艺术家的作品中不仅可以了解引文，而且从中可以看透其个人和作者的独特性。不精通这类艺术的人士也特别容易发现并感受到此特点。



《如果一个人不知道他要驶向哪个码头，那么任何风都不会是顺风》丙烯颜料、纸。2018年



《未来》墨水、水彩笔、纸。2017年



《大师》丙烯颜料、纸。2017年



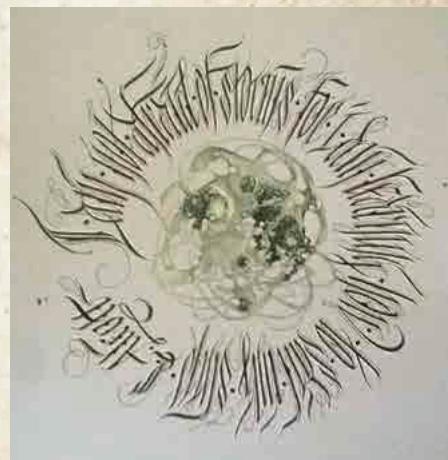
《玫瑰丛》
纸、墨水、丙烯颜料。2018年



《关于美》
纸、墨水。2018年



《别约束自己》
纸、墨汁。2018年



《不害怕风暴》
纸、墨汁、墨水、装饰颜料。2018年

书法有什么作用？您是否发现自己有了些变化？

书法是一种近乎冥想的过程，经过此过程可以将自己的情绪体现出来。

您将谁当做您的老师？

对我来说，很难指出一名一定的人士。

练书法可以从哪里入手？

当然，首先必须看教科书。最重要的是，先熟练用手写，然后开始练习按照顺序书写字母。否则，新手连续几个小时仅重描字母，并不自己书写。

你可以如何形容自己的风格？

我想，我的风格是意大利小写字体和粗体字组的混合体。

您喜欢使用哪种材料和工具？

我特别喜欢parallel pen平行笔。

你最喜欢的字体是哪一种？

我很难挑出任何特定的一种。每种字体各有千秋。

您有最喜欢的字母吗？

我觉得没有吧。不过，我比较喜欢&符号。

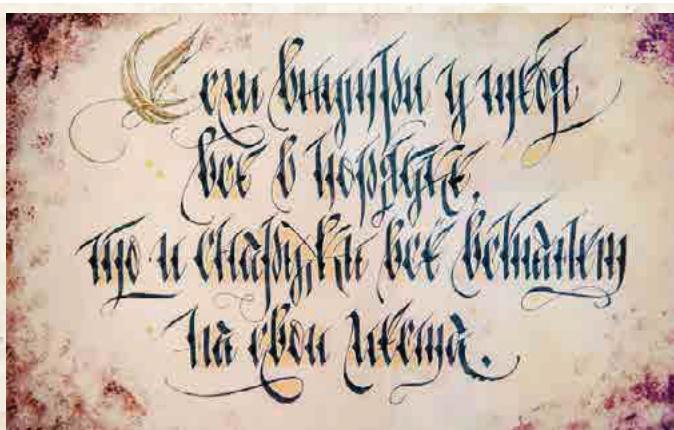
你喜欢书写什么？是否有喜欢的文字和引文作者？

我通常写欧玛尔·海亚姆的诗句。

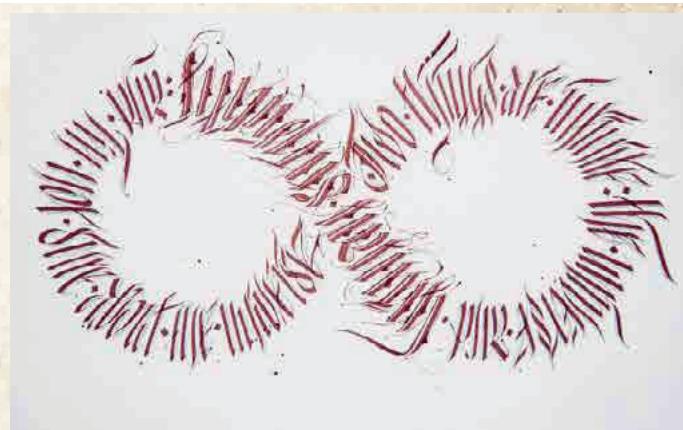
您为自己的哪些作品感到骄傲？是否有最喜欢的作品？

我没有最喜欢的作品。我引以为傲的作品。我练习写成美好的作品，便乐在其中。

伏尔加格勒市举行了您的个人书画展。此



《若你内心安乐……》
纸、墨汁、墨水、装饰颜料、黄铜叶。2018年



《唯独两样事物为无限》
纸、墨水、水彩笔、墨汁。2018年

场活动的灵感来源于什么？这种经验教会了你什么？

让我用口头语言表达比较困难，通过书法表达更容易。

其实，那段时光涵盖了許多我个人的经历。任何人在自己生活中都会有迷失方向并不知道如何解决其内在问题的时刻。我很想将挺过时间考验的人生智慧体現出来。只有通过牢不可破的事情，才能意识到所有问题是使你变得更好的生命周期的一部分。这些事情的好处在于，可以让您脱出常规，并意识到比平常更多的事情。总之，我想通过我的作品表现出对他人和周围人的爱，并更加接近我的观众。

您从事书法，是否发生过什么逗乐或者有趣的故事？

有一次，当有人帮助我为展览做布置时，便将我的一件作品挂倒了。有趣的是，除了这并不明显以外，作品似乎变得更好了。

能否告诉读者目前您的书法工作包括哪一些项目？

说实在的，最近我正在图形设计领域勤奋工作，并撰写我的毕业论文及设计。毕业设计将结合插图和艺术字的优美特点。这既符合设计界最近的趋势，也呼应我的直觉。

在您看来，书法的未来将如何？目前的趋势有哪些？

我很难做出任何准确的预测。在我看来，目前未来派书法和涂鸦书法受到普遍关注。无疑，受欢迎的原因在于这两个方向已进入了大众媒体和大都市主义环境中。不过，评该方向未来发展得如何，可能还为时尚早。



呼我需创作， 我即来

以下文本为与列别杰夫·阿尔乔姆·瓦西里耶维奇的访谈。这位艺术家是国际书法展项目的成员，专门从事贺辞书法，其作品结合了手工劳动和CorelDraw, Adobe Photoshop, Illustrator等软件计算机处理。

阿尔乔姆·瓦西里耶维奇，请自我介绍一下，您毕业于哪所学校？

我毕业于萨马拉州国立文化艺术学院文化研究系的人类学专业。当时这是设有装饰应用艺术专业唯一的地方。不过，在此之前，我考上了教育大学下属的艺术教育学院。遗憾的是，由于工作关系，全日制教育和工作我只能二选一，因此我不得不换到别的地方上学。我知道教育是必要的，但是此前在萨马拉没有适合我的学校。

您是如何进入书法世界的？

我六年级的时候已身处其中，便始终未离开过。我开始上美术俱乐部课，老师给了我们一张方格本子和五毫米的钢笔尖，需要我们先用笔画满整张本子才可以学习画画。此后我的父母把我送到一所艺术学校，七至八年级的时候我同时上了该艺术学校，接着考上了中等专业学校学



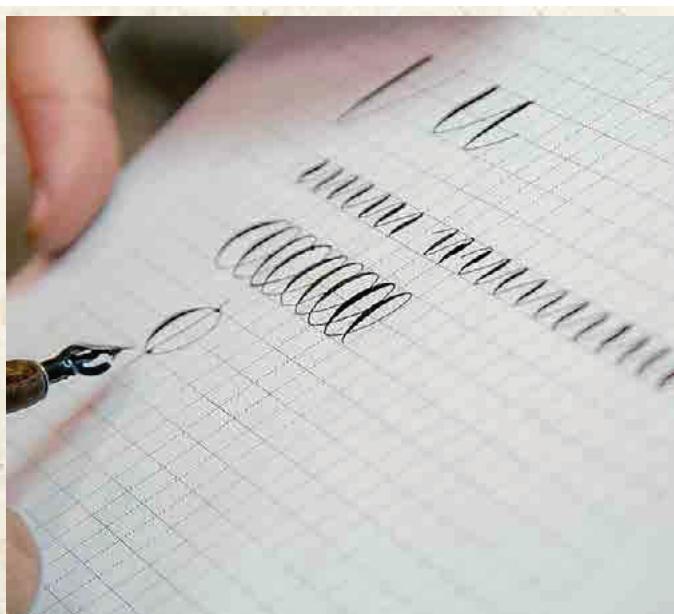
习美工师专业，其中必修科目是“字体”。

后来我服役的时候制作了宣传画、在萨马拉歌剧院的广告部门工作，制作了约8年的海报。不过那更接近艺术字：勾画海报、写好字母便用彩色涂料，不用太多的构想，这不是纯粹的书法。当时无“艺术字”之概念，仅存在美工师做一切艺术相关工作。总之，从我六年级进入文字世界那一刻起我始终从事书写。

书法对您意味着什么？

职业。这是我最喜欢的事业。结果还行，有时我甚至感到满意。在我看来，这是任何一个人的本性：当你创作的时候，你会乐在其中，然后你会看一看结果，觉得自己努力不够，还可以做得更好。

书法是否对您有所影响？





我没有发现任何明显的变化。我的学生会画出来比较好的作品，我便感到非常满意。

您的书法界老师和鼓舞者是谁？

我总是从每个人身上学到一点儿。不能说是有一个特定的人教会我，并将我带到艺术世界等等。学校、大学、军队中一直有指导我的人，在剧院工作时我也通过书本自我学习。

科韦佳耶夫·尤里·伊万若维奇的作用也很大，他从未当过我的老师，不过我受了其一定影响：我“偷窥”他，我们经常偶遇，甚至一起工作了一段时间。

您可以如何形容自己的风格？

我没有特定的一种风格。科祖波夫·格奥尔吉·伊万若维奇、科韦佳耶夫·尤里·伊万若维奇、波格德斯科·伊利亚·特罗菲莫维奇等均对我有所影响。我从事贺辞书法工作已有很长时间了。每逢佳节我会想出符合该节日风格的艺术形式。正如我的构图老师佩什科夫·亚历山大·阿纳托利耶维奇曾说过：“不要试图发明早已发明的自行车。要用已知的，并加以改善。”另外，“做事之前务必将问题



研究透。”我便遵循这些原则：我努力研究有关节日和现有贺卡的信息，以改进我的工作，以便所有内容都符合时代精神并具有原创性。

您是否有最喜欢的文字？

最近，我经常写“ИШ”，因为我们从这些字母开始上课，经常为了训练目的而机械地书写。任何课均不会缺少这个字母组的训练，对其喜欢有多少很难说，不过至少还不讨厌。

您设计了许多明信片，徽标等。您是否有喜欢更多一些的工作方向？

无疑，我喜欢创作贺卡。贺卡在题目、技术要求上均有所不同。我先手写，然后将结果转换为数字版本。

创作一张贺卡需要多久？

有时，创建题词的过程需要几个小时，有时甚至需要几天。在工作方面，我很吹毛求疵。我做了大约五年的自由职业者，其实这是一份全职工作。有些人白天和黑夜都书写，但是我没有如此狂热：我不是在想要的时候工作，而是别人呼我需创作以及我能够在此时工作，我即来工作。

目前您手里是否有什么项目？

我目前正在做一个精美笔迹的项目，希望能够对此方面做出贡献。以前，只有书法字帖，但是我正在为任何书写工具编写一本精美笔迹练习本。

您的书写练习本是如何想出来的？

当你开始教学时，你寻找一种方法来改善此过程。当我被分给了儿童班，我便明白他们需要书写练习本。这方面的工作就此像滚雪球似的开展：先编制了儿童书写练习本，再编制了成年人练习本，目前已有了7套练习本。目前我并不是唯一的编制者，但是此前这种练习本是未曾有的。

您是如何开始教书法的？

和我生命中很多其他事情一样，这是一种偶然。首先，我参加了国际书法展，然后我的生活便焕然一新。目前我教成人和儿童班的课。

对不同年龄学习者是否得因材施教？还是您觉得没有区别？

区别确实存在，我意识到教9岁以下的孩子对我来讲更加困难，需要用游戏法使他们了解教授的内容。因此，我还是更喜欢教育少年班，可以和他们像大人一样进行交流。

如何引起学生对书法的兴趣？

主要是如果没有人的内心需求，无论老师多么努力，一切都徒劳无功。

教学过程中，您最喜欢哪些方面？

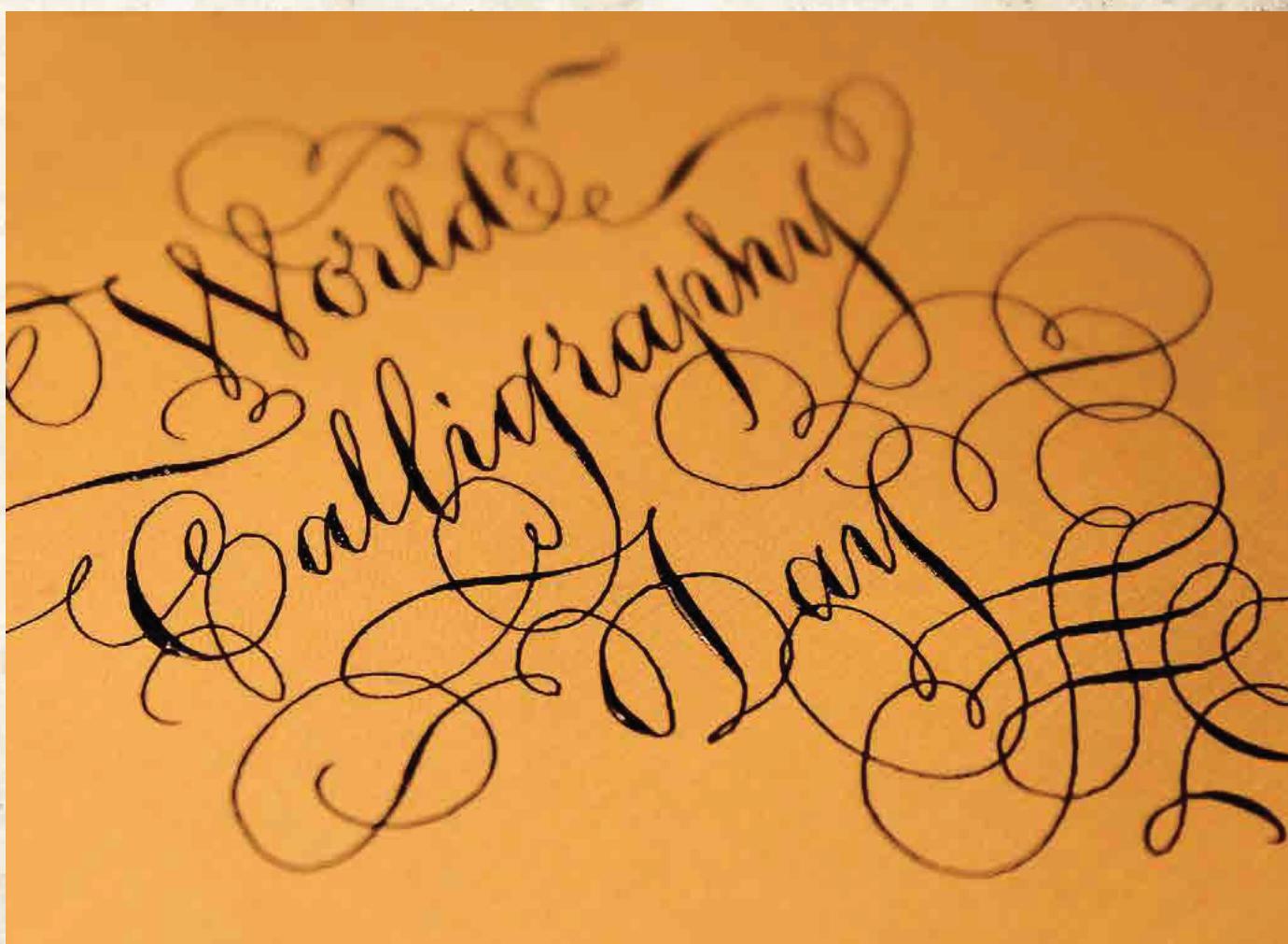
我喜欢教学互动的过程：我给他们知识，也可以从他们那里学到很多。

您可以推荐您哪些学生的作品？

比如，特罗菲莫娃·朱莉娅的作品，她曾离艺术很远，不过取得了如此杰出的成绩，故被邀请了参加国际书法展。还有科尔斯·尤利娅的作品也很值得推荐。

从事其他领域的人士为何被书法所吸引？

对许多人来说，这是一种爱好：有人学习跳





舞，有人弹吉他，有人想学好精美书写。其中隐藏着某种魔力。我一辈子周围都是美丽的材料。我记得有一次我从老爸那里偷了迷人的金笔尖自动笔，现在已想不起来是否还给了他。我对此早已习惯了，但是许多人还是对书写工具的奥秘和神奇着迷。

学习书法要从哪里入手？

最重要的是先要愿意学习。此后要确定最喜欢的笔：尖笔或者宽尖笔。每个人的需要都不同：有的人希望自己学习十九世纪的书法，有的人喜欢写连体字，有的人迷恋写哥特字体。如果您不能确定更喜欢哪一种，我建议了解国家书法学院的基础课程，由此可以使您在学习过程中尝试不同的工具和字体。在培训过程中，您对什么更感兴趣便会凸显出来。此后可以追随大师们并向他们学习。

如何可以学会评估书法？

书法最初是作为书本艺术创作的。日用文字比书法老，但是在书本中达到其最高的繁荣程度。所以学会做出书法评特别难。现在有很多学校并不总是注意正确的比例，一切都归结为拒绝基础、在书写过程中享受乐趣。如此现代的方式，

到底好还是坏，我无法判断。一位学习者没有最基本的知识写出弯曲的文字以后还怎么发展。务必知道书写规则。我并不排除时尚和现代的趋势，不过要记得书法本来是“精美的笔迹”。

您认为一名书法家应该具备哪些特点？

当然能够耐心苦干、这种能力在此过程中也会不断发展。总的来说，与艺术家同样的品质：不要向群众传播邪恶和侵略。工作中不应该有肾上腺素，平静的情绪很重要，否则震颤会传递到手上。

如何表现自己并开始和出版社合作？

需要具备坚持不懈的精神。我打印出了作品集并在书展上分发，由此我接到了很多订单，所以出版社开始认可我。如今仅凭书法谋生很难，虽然在卡片、标签、创建标志上均可以使用书法。不过如果一切按现在的方式进行，那么书法将拥有美好的未来：毕竟二十年前，除了美工师之外其他人对书法一无所知。现在是书法复苏时期。二十世纪二十年代人民厌倦了庸俗，不再需要照片剪辑，而是需要用手创作的作品，故出现了国际书法展、创建了主题网站、社交网络群等等。我衷心希望此种积极趋势将持续增强。

首尾字母艺术大师

克拉斯诺达尔市一间舒适的小工作室开设了“首尾字母艺术大师”书法学校。该校的教授及俄罗斯联邦功勋艺术家普罗年科·列奥尼德·伊万诺维奇接受了《书法家》杂志专访。艺术家讲述了其踏入优美文字书写世界道路的故事，分享了专业秘诀谈到其对当今艺术的憧憬。



列奥尼德·伊万诺维奇，请自我介绍一下。您是如何选择艺术生涯的？

我的原本专业是涡轮机司机，工作一段时间后便应征入伍了。服役最后一年，我结识了一位毕业于艺术学院的哈萨克人。空闲期间，他画草图，我对此颇感兴趣，便尝试亲手画点什么。

当时我庆幸遇到了恰普雷金·亚历山大·谢尔盖耶维奇，他建议我考修筑学院。虽然不能说 I 考得非常顺利，但是我竟然神奇地考上了。不过我也意识到自己想学绘画。此时，亚历山大·谢尔盖耶维奇带我去沃罗涅日的一位著名艺术家那里，而这位艺术家便批评了我：“亚历山大·谢尔盖耶维奇愿意收你为徒，你得学习。你对颜色和构图等毫无最基础的了解。”

而我没放弃。我回到家，母亲给我介绍了一名熟悉的绘画老师，我同他学了一年的绘画之后竟然考上了想要的专业，当时我已 27 岁。一切好起来了，我对颜色的感受变得更敏感。毕业于库班州国立大学的美术图形系之后，学校提出让我留下来。我原来想从事绘画，但是有谁卢·托奥特森的一本书落到我手里，并使我爱上书法，意识到字体魅力举世无比。

我便毛遂自荐前往塔林市，当时除了波罗的海沿岸国家的居民以外不接待任何人。但当我到那里时，任教研室主任的教授让我介绍克拉斯诺东市。我说明我来自克拉斯诺达尔市，他便对此感到有点失望。

我去了三趟塔林，每趟为期三周的研修班。很庆幸我结识了托奥特森并和他交上朋友了，我始终和他保持联系。

之后我还赢得了比赛，获得了赴美国的机会，原来为期 10 天的旅途改为 3 个月。不过国内一切并非顺利，校长不想让我走，他不相信学校不会承担任何费用。另外，我在收银处排队排了好几天，结果排错地方了。我很幸运在最后时刻做

到了。令人惊讶的是，当我乘坐飞机时，广播宣布飞船上乘坐着一名俄罗斯书法，并端上了伏特加酒。在美国，我去过旧金山、纽约、圣地亚哥和其他城市，会见了艺术家，参观了工作室，同时展示了我们的创作成果。

我还能要求什么？我已经历过如此多展览的组织。近日，学校统计数据，我便将自己的发表的文章摆放在房间里，差不多容纳不下。

书法对您意味着什么？

意味着一切：生活方式、纸本、工具、学院等等。一切……

您将书法当做生活方式，那么书法家应该是什么样的一个人？是否任何人都可以成为书法家还是只有天赋的人才能做到？

任何人都可以成为书法家，主要是他应该热爱书法。例如，在伟大的卫国战争中，他被俘虏，后来他回到家，对苏联的评价很好，成为了杰出的书法家。我们不禁要问：他是如何做到的呢？——

再说，美国人沃尔德·多涅姆从来没有想过书法。越南战争期间，他担任武术教练，身材高大、肩膀宽阔。有一次，他看到一名越南俘虏将火柴削尖并开始用其书写。他对此产生了兴趣并请求教他。由此他成为了著名的书法家。

书法应该扣人心弦。

你认为书法对人有何影响？

许多大脑研究所的科学家指出，书法对精细动作技能有益，尤其是对儿童的动作技能。练习字的人在此过程中休息，放松心理，我同意这一点。

您相信灵感还是坚持工作时间表？



对此，仁者见仁，智者见智。有的人认为你要从早坐到晚，灵感类型。有的人相信只需要在办公室前，灵感在这个过程中浮现。有的人站在两个立场中间的。进行创作，否则无法工作。我属于站在两个立场中间的。

比如说，在拜访维卢·托奥特斯家的时候，他会和我吃吃喝喝当日便不再工作，但是其他日子里他会废寝忘食地书写作品。

除了维卢·托奥特斯以外你还将谁当做您的老师？

其实许多艺术家对我有所影响，但是维卢·托奥特斯的影响最大。塔林为期9个月的旅途中我参观了其展览并发言作报告。他是我的理想。

您可以如何形容自己的风格？

书法是在各种书记员的笔下形成的。每名书记员都为自己的书写注意到一些特点，同样，任何人逐渐形成自己的技术。连斜体字也会稍微被每名大师所改变。我亦不例外。



尚时尚，此墙任方法作以者笔，新纸并将庄尖，本在视新作至尖任非常纸会轻来创甚形的，甚至赤带了：稚口非贵甚，并料为料成切家；曼，材。材削侧大和尔写新战的尖丙今尖格书为挑，贵笔或如笔夫，面因新；的口钢普背，想要制切的察的本思需自侧。

以买个，它打
料品。购一里，将个将，作
何作品都了家便了他，此到
任造馆生师，来候此。到
任创物发大欢，日时看，看
者以博次名喜欢的看一
或可的一一太了。拾开，他。
墨便名品。住不掉收打里给
水，著作我品扔，并同售
需纸界的时作团姨里房出
另张世似当项一阿手入求
及一了故有探扫捡师便
一些类事。一成的到进请

您是否有喜欢的字体，
一写便感觉快乐？

类似于斜体字吧。托奥特斯没有采用如此书法艺术的任何艺术家，如今他找到了自己的风格，如今许多人模仿他。

参加当品究最其一方，
参拔作研我，都的了。
我选项是后于件新复
期间作品的，作題有一写
但品在构神重
哥版术佩其他，想果
地出艺术的选复须如了。
圣一本便术没直家图竟
一了候艺是一法构无
为看时该还图书和便
了我的了终构样法那

您是否有最喜欢字母？

我想所有字母都很美，我都喜欢。

了比文字引用的？
上旬出来甸
作品诗编学
己文经典写经
自坡若伦写经
书屋较喜是引
德加欢是引
埃还是引

我特别欣赏埃及德加·爱伦·坡的诗，我的作品中有约10项引诗了其诗句，大部分都是俄国诗的。我喜欢拿本国的诗到用国

文，每首均独具风格。

您是否有最喜欢自己的书法作品？

我倾向更喜欢的作品包括《与书法对话》和一口气便完成的字体作品，其中的构图安排的很适当。

您目前开展那一项作品的工作？

前不久，我同首尾字母艺术大师学校的首批毕业生巴边科·帕维尔·彼得罗维奇完成编写一本书，他写诗，并将自己和奥玛·海亚姆作比较。我整理其作品并制作标题，此项工作刚刚完毕。

一次采访中您答应过要创建一种排字字体，不知是否已开始实现此想法？

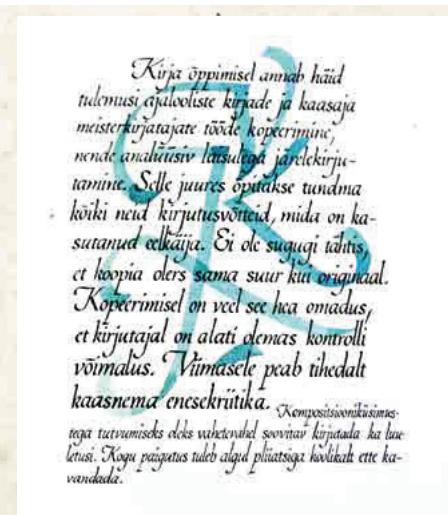
很遗憾，尚未实现。

您建议学习书法从哪里入手？

在首尾字母艺术大师学校课堂上我们先慢慢地书写所有的构件，因为只有学会经典方法后才能添加新的表达力。掌握了基础和经典比例之后，便可以了解偏差并抓住细微差别。我们都从经典的大斜体字开始练字。它包含了用笔所有细微之处，如果理解它，其他字体都更容易掌握。

我为何提倡用宽尖钢笔？因为可以做用尖笔在明信片上签名等类似的事情。但是如何处理大空间？比如，墙？我曾亲眼看到一名美国人用斜面扫帚和油画书写在墙上，因为用不了更小的工具。这缺乏创意空间。

只有字母的开端和结尾漂亮，一切元素闪闪发光，字母的美才能显现出来。这需要准确性。在绘画中，可以使用调色刀校正画布，但是在书法中，艺术家无权犯错误，否则将需要重写整个作品。这教会人习惯于注意精确性，自律：为了在画直线的时候不看此条线而注意画的整体，这是唯一途径，否则好像在教孩子骑自行车。



时，只教看车轮。需要在画线条时清晰地想象自己的终点。

学习书法首先需要掌握的内容是什么？

字母的构造。关于这个问题的文献很少，大多数都是外语版本。有很多自学成才的人，但是他们培养出来的伟大的大师并不多。

您是如何成为老师的？如何成为首尾字母艺术大师学校的领导的？

我曾对大学工作有所不满。首先我们开设了很多书法课。一年级到四年级的上学期都开始此选修课，学生练字用光了大量的字母册子。但是从某日起，开始逐渐取消一些课程：绘画、图形，最终书法也失宠了。我想将书法教给对此感兴趣的人。我想培养出志同道合的人，愿意在此方面工作的人。

您的学校与其他学校的不同之处何在？

我们仅使用宽尖钢笔尖。有些人在互联网上教课，不过我更喜欢现场交流。从12点到15点我连坐下来的时刻也没有，因为这段时间我一直在学生中间走来走去，纠正错误，解释每个字母的结构，在黑板上写字，等等。我并不试图以此赚钱。

我不断告诉学生：相信数量成为质量是愚蠢的。如果系统地犯同样的错误，使它自动化，将如何达到质量标准呢？需要一名老师陪在身边纠正，否则错误将留在肌肉记忆中。只有当学者不断书写、比较和分析他和老师之间的差异时，数量才会变成质量。

我的学生不仅包括与艺术界相关的人，而且甚至有心理医生。一切都取决于发展的愿望和意愿。

您可以推荐您哪些学生的作品？

例如，亚科列夫·亚历山大的作品。他曾是我的学生，起先什么也不会，但是他付出了努力，



达到了极高的水平。

您是如何决定写您的首本书的？

我写作很好，尽管这门课在我的分数不超过3分，学校的老师还是说：“小列，你会成为一名作家。”我才3分，还成为作家！但是归根到底她说中了。

我结识了维卢·托奥特，他对我的态度很好。他建议我撰写文章，写成功了。我为《小艺术家》、《书籍世界》等撰写材料。近日收到了一封信，原来收件人在阅读我的文章后对书法产生了兴趣。

由此我发现有关书法的文章会很有意思，因此决定写一本书，以简单有趣的方式展示书法。布罗夫·康斯坦丁·米哈伊洛维奇在出版工程中给予了支持和帮助。

《通俗书法》是我国第一本完全仅讲述优美文字书写艺术的书。维卢·托奥特也有一本非常著名的书，但它既有手绘字体，也有印刷字体，而本书仅包含书法。在苏联时期，很难从不同的国家收集样本，无法进行通信，我的书也被归还，因为只有在获得文化部许可后才能发送。因此，连许多参与编写的艺术家也未收到此本书。第一本书大约一年半没有动，因为怀疑这是否会产生产生兴趣，如今正在准备新的重印本：一切都从死角转移到了对书法的兴趣上来。

在您看来，此本书成功的秘诀何在？

应该是我们原本缺乏类似的书籍，仅有的一些翻译版本的文学。这是国内的首次经验。第三版是用最好的纸材的再版，其中包含彩色高质量的作品。我的档案中有一些罕见的作品、书法家的来信等，我也将它们添加到出版物中。目前书法受到更多的关注。

您是如何想出第二本《俄罗斯书法。一名老



师、222名学生。》这个主意的呢？

老师—字体—学生三位一体发生了许多有趣的事情。有的故事我记在脑子里了，有的记下来了。另外收集了许多学生在课堂上创造的作品。所以此本书出版了。这是世界上第一本出版了200多篇由在一名教师指导下完成的学生作品的书。如今，我已对此进行了扩展，代替了新作品，以新的方式进行了内容构造，仅保留了故事。

如何才能感觉和了解书法？要注意什么？

首先，构造。其次，艺术家独特的风格。模仿字体是一回事，但对其添加自己的特点是另一回事。再次，当然，构图。我知道许多画家的绘画精美，但是当涉及到构图时，他们便失去了自己，变成了实践者，而不是创造者。

如何看待抽象书法？

这类书法需要一种不寻常的构图，因为主题或作品可以抽象地呈现，但要使用颜色、构造。一般，从事这种书法的人都有很好的古典教育。通过此类作品可以感觉到手、刷子、颜色的运动。您总是可以将无能为力的决定与有知识基础的决定区分开来。

是否需要将书法分为一门单独的艺术类型？

我觉得需要。书法与绘画，图形有很大的不同。但是有的时候这些艺术种类会结合起来，比如说图形与书法交叉的作品。

您发现了当今书法有哪些新趋势？

所有新事物都是以前被遗忘的旧事物。我认为我们将来不会有任何新发现。我们的书法被



fabovskiy O шрифте

Наша русская шрифтовая система одна из европейских систем, издающая описти в виде кинематографии своих артикуций очень сильно использует вертикаль и горизонталь со всеми их свойствами.

Причём можно сказать что и горизонталь как линия равномерно движется, и вертикаль как ограниченная, остановленная линия, лежащая и имеющая свой определенный внутренний строй и отводя свой определенный масштаб, выделяющим в нашем шрифте все свои основные свойства.

Горизонталь составляет основу строки, функция движения по тексту, в частности по строке, использует свойства горизонтали, а равномерное движение, и естественно и увлекательно вместе с буквами идет по ней.

2015

看人有六美观
术巨数十优，
此术了在了期。
对艺善悉历时，
臥多完熟經盛，
所很经太们鼎，
至已曾我的复。
年甚先不，术重多定。
祖都紀艺在许確的法世写都忘了。
唯我们书七书切忘很我们的十字一
遗法对年至文在

书法将来5年间将会如何发展？

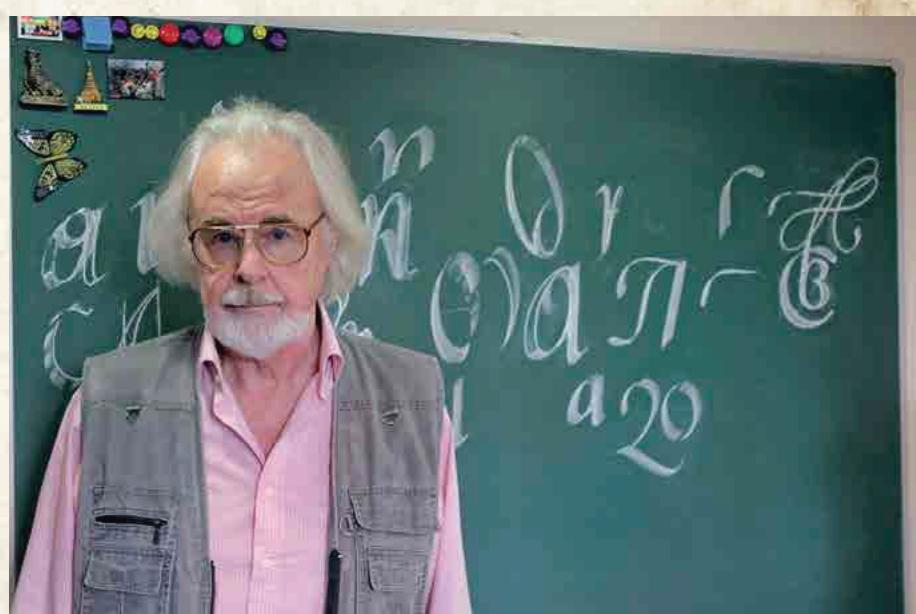
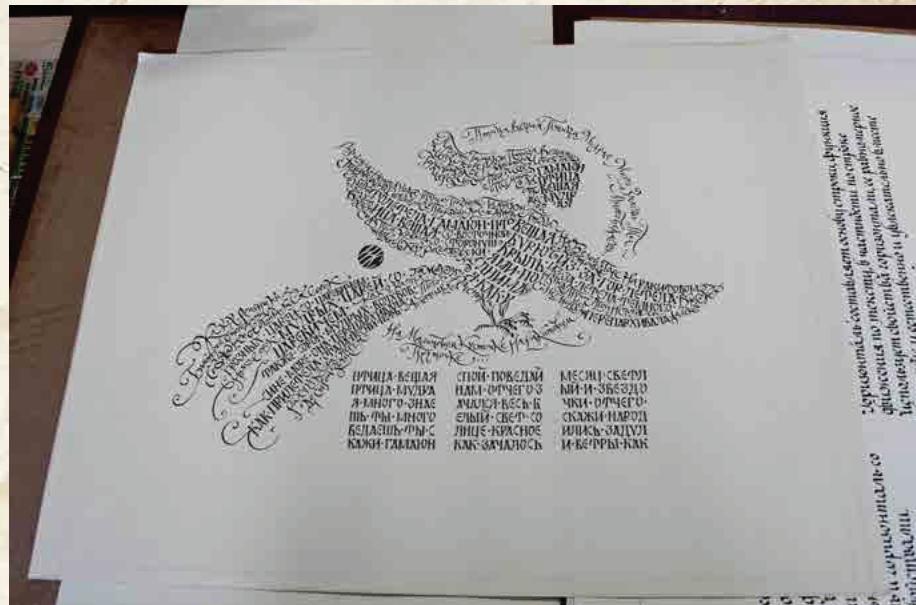
更书现。有会感书利
创造特体。出具将此写伊吉
书法托写。尚望时对作斯了。
书卢手也雕。此始创德建奉
为推奉念，开，格创版
以。可会多概画。想们览波奇写
希望展了连与利。为办如莫写
我希发计们须权因开例。菲缩
我的设我必的，等。罗的
广斯藉书相到兴藉亚河
阔已，法同来趣等特德《》

大過覽在提法展曾法我办书此举于尔助有若博物館。

并生读出面的参国、除是可法人美到物法先阅读提方特览法是个书使种感博想尤上并展独展国。但一代迫使我国法种阿·志章发个，美客建现再稿，书这夫杂艺术一览自宾创集不手了界里罗在的艺术展来的是收，代建世这布机法写造法了家的下方古创：我们萨分书书创书括国要檐地翻被注持坐于字他际包等重屋的去馆。（注：但是支乘关文助国家国，一本不物奋：但到次的美协：术德外同样得博兴得一我优予目艺兰之在品不的非常）未有了在给项展荷此以作品好非常馆）

列奧尼德·伊万諾維奇，您
對剛踏上書法世界之路的新手
有什么祝愿？

祝你们找到一名优秀的老师、一名真正的书法家，随之创作吧！



ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ

20 – 22 сентября 2019 г.

2019年9月20 – 22日

www.calligraphy-museum.com

伟大的中国书法与国画 一带一路

