

*Международная
выставка
калиграфии*

INTERNATIONAL EXHIBITION
OF CALLIGRAPHY

МОСКВА-2012 / MOSCOW 2012

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КАЛЛИГРАФИИ / IV INTERNATIONAL EXHIBITION OF CALLIGRAPHY

● МОСКВА-2012 / MOSCOW 2012



Дорогие друзья!

Перед вами каталог IV Международной выставки каллиграфии — интереснейшего проекта, посвящённого редкому искусству красивого письма. От года к году фонд выставки пополняется новыми работами и новыми именами. Создаётся всё более сложная по многогранности, яркости и утончённости картина того, что есть мировая каллиграфия сегодня.

В Современном музее каллиграфии, где проходит выставка в 2012 году, мы создали удивительную атмосферу. И свет, и звуки, и даже запахи — всё направлено на то, чтобы перенести зрителя в далёкую страну, позволить прикоснуться к другой культуре, почувствовать и пережить неизведанный опыт. Особая ценность проекта — возможность лично встретиться с авторами понравившихся произведений. Мы верим, что общение, обмен опытом, совместное творчество на долгое время останутся в вашем сердце, волшебным образом преображая дальнейшую жизнь.

Алексей Шабуров
Директор Современного музея каллиграфии





2009 г. под эгидой:



Каллиграфия — это не только искусство идеального написания слов,
но и искусство идеального духа



Calligraphy is the art of both ideal writing and an ideal soul

Международная выставка каллиграфии International exhibition of calligraphy Санкт-Петербург-2008, Москва-2009,
Великий Новгород-2010, Москва 2012... St. Petersburg-2008, Moscow-2009,
Velikiy Novgorod-2010, Moscow-2012... Проводится под эгидой Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в 2009 г. Organized under the aegis
of the Commission of the Russian Federation for UNESCO in 2009
Художники-каллиграфы со всех 5 континентов Artists –calligraphers from
5 continents Каллиграфические шедевры Calligraphy masterpieces
В рамках проекта создан Национальный союз каллиграфов России
The National Union of Calligraphers has been established as a part of the
project В Москве открыт Современный музей каллиграфии
The Contemporary museum of calligraphy has been opened in Moscow
Член Международного Совета музеев (ИКОМ России), Американской ассоциации
музеев (AAM) и Европейского музейного форума (EMF) An institutional
member of the International Council of museums (ICOM), American
Association of Museums (AAM) and the European Museum Forum (EMF)

МЫ ОРГАНИЗУЕМ НЕ ПРОСТО ВЫСТАВКИ,
А ФОРМИРУЕМ ПРОДУКТ ПОДЛИННО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

КОМАНДА ПРОЕКТА

WE NOT ONLY ORGANIZE ORDINARY EXHIBITIONS.

WE DO FORM THE PRODUCT OF THE TRULY ART WORK

THE PROJECT TEAM

Оглавление / Contents

Современный музей каллиграфии / Contemporary museum of calligraphy.....	12
Алиярова Сабина / Sabyna Aliyarova.....	16
Альбаррасин Хайме / Jaime de Albarrasin.....	20
Бапир Сабах Махдед/ Sabah Maghded Bapir.....	26
Бахарев Валерьян / Valeryan Bakharev.....	30
Брим Гунлаугур / Gunnlaugur SE Briem.....	38
Варламова Ольга / Olga Varlamova.....	44
Влам Бас / Bas Vlam.....	48
Д'Анастасио Мишель / Michel D'Anastasio.....	52
Димасов Эдуард / Eduard Dimasov.....	56
Драченков Андрей / Andrey Drachenkov.....	60
Дробязин Евгений / Evgeny Drobyazin.....	68
Жиль Клаудио / Cláudio Gil.....	72
Зарх Екатерина / Ekaterina Zarkh.....	76
Йошида Йошико / Yoshiko Yoshida.....	80
Козубова Нина / Nina Kozubova.....	84
Ларше Жан / Jean Larcher.....	86
Лебедев Артем / Artem Lebedev.....	88
Ли Цзо / Zuo Li.....	90
Лобусов Егор / Egor Lobusov.....	94
Макаров Николай / Nikolay Makarov.....	96

Оглавление / Contents

Маннокс Тashi / Tashi Mannoх.....	100
Мацур Геннадий / Gennady Matsur.....	104
Мишина Аполлинария / Apollinaria Mishina.....	108
Назарова Екатерина / Ekaterina Nazarova.....	116
Павлова Надежда / Nadezhda Pavlova.....	120
Панахи Бахман / Bahman Panahi.....	124
Петровский Дмитрий / Dmitry Petrovsky.....	128
Пипер Катарина / Katharina Pieper.....	134
Руухинен Эркки / Erkki Ruuhinen.....	138
Свентоховский Всеволод / Vsevolod Sventokhovsky.....	140
Скопина Мария / Mariya Skopyna.....	144
Сориа Марина / Marina Soria.....	146
Тореев Юрий / Yury Toreev.....	152
Тошев Давлат / Davlat Toshev.....	156
Хамамло Рашванд Бабак / Babak Rashvand Hamamlo.....	160
Ханнанов Василь / Vasil Hannanov.....	164
Хартвиг Сара / Sarah Hartwig.....	168
Чобитко Петр / Petr Chobitko.....	172
Шаповалов Виталий / Vitaly Shapovalov.....	192
Шоргич Йованка / Jovanka Sorgic.....	198
Эпштейн-Орлова Елена / Elena Epshtein-Orlova.....	202

Современный музей каллиграфии

Современный музей каллиграфии — это первый в России музей, посвящённый искусству письма. В его стенах собраны лучшие образцы современного каллиграфического искусства со всего мира. Несмотря на всё многообразие форм письма, художественных техник и приёмов, исторического и культурного бэкграунда, работы авторов разных стран выражают одни и те же идеи — верность красоте, забота об окружающей среде, исследование человеческой природы, совершенствование духовных качеств и стремление к духовной чистоте.

Официальной датой открытия музея считается 14 августа 2008 года. Музей является членом Международного совета музеев (ICOM). При музее открыта Национальная школа искусства красивого письма.

Миссия музея — это формирование красивого, здорового общества.



The Contemporary museum of calligraphy

The Contemporary museum of calligraphy is the first museum in Russia, dedicated to the art of handwriting. The Museum items include the best contemporary samples performed by the renowned calligraphers from around the world. Despite the wide diversity of writing forms, art techniques and methods, historical and cultural backgrounds, all the masterpieces express the same ideas — adherence to beauty, environmental concern, exploration of human nature, improvement of the spiritual qualities and the actual desire for spiritual purity.

The Museum was officially opened on August 14, 2008. It became an institutional member of the International council of museums (ICOM). The National School of Calligraphy runs at the Museum.

The Museum's mission is to form a beautiful and healthy society.



МАСТЕРА-КАЛЛИГРАФЫ

MASTERS OF CALLIGRAPHY

Сабина Шихмирзаевна АЛИЯРОВА

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф, дизайнер



Родилась 15 января 1982 года в городе Ухта, Республика Коми. С 2000 года проживает в городе Санкт-Петербурге. Окончила СПбГХПУ им. Н.К. Рериха, специальность — графический дизайн, и СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, специальность — программный дизайн. Училась в Школе каллиграфии у Петра Петровича Чобитко. В настоящий момент Сабина — педагог-стажёр Санкт-Петербургской школы каллиграфии «От Аза до Ижицы». Принимала участие в многочисленных выставках. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Sabina ALIYAROVA

Saint-Petersburg, Russia
Calligrapher, designer

Sabina was born in Ukhta, the Komi Republic, on 15th January 1982. Since 2000, she lives in St. Petersburg. She graduated from St. Petersburg State Arts and Crafts College named after N. Roerich, specialty — graphic design, and St. Petersburg State Arts and Crafts Academy named after A. Stieglitz, specialty — software design. Sabyna was taught by Petr Chobitko at the School of calligraphy. Currently Sabina works as a teacher-trainee at St. Petersburg calligraphy school "From A to Izhitsa". She took part in numerous exhibitions. Her works are in private collections in Russia and abroad.

Сердце

На создание работы автора вдохновило произведение русского философа Ивана Ильина «Поющее сердце»
Цветная бумага, остроконечное перо, цветная гуашь, 33,2x59,8 см, 2011 г.

Heart

The author was inspired by Ivan Ilyin's philosophic work — The Singing Heart
Colored paper, pointed nib, colored gouache, 33.2x59.8 cm, 2011



Сердце поглощено
Бесконечностью, а не землей
и плене сию земли подчинено
Бесконечной беседыю
Сердце руким руками
и языком небых выражениях
и мечтаний. *М.Н.К.*

Сабина Шихмирзаевна АЛИЯРОВА

«Если каллиграфия — это путь к совершенству, значит, это путь к Богу, ведь совершенен только Он. Каждое Его творение уникально и неповторимо, будь то рисунок на крыльях бабочек, форма камней или отпечатки наших пальцев. Вот и одни и те же линии и буквы каждый раз звучат по-новому, благодаря составу туши, характеру инструмента, фактуре бумаги, состоянию души, твёрдости руки. Мы можем приблизиться к совершенству, распределяя эти составляющие и научившись видеть красоту. А если при письме удаётся сбросить внутренний деструктивный диалог (обиды, зависть, сомнения, тревоги), тогда Бог может прикоснуться к нам и получится чудо. Рассматривая результат, не верится, что это сделали мы, настолько он отличается от нашего действительного состояния. Так вижу я на сегодняшний день».

Sabina ALIYAROVA

"If calligraphy is a way to perfection then it is the way to God, since only He is perfect. Each of His creations is unique, whether it is a pattern on the butterfly's wings, shape of rocks or our fingerprints. Thus, every time same lines and letters look different due to the ink composition, the type of instruments used, the texture of paper, the state of one's mind, or the firmness of one's hand. By distributing these components and having learned to see beauty we can get closer to perfection. And if one manages to tune out the destructive inner dialogue (hurts, envies, doubts, worries), then God may touch us and there will be a miracle. When we look at the result we can't believe those were us who did it – so greatly does it differ from our actual state. This is how I feel it today".

Спасение моей души

Основная идея работы: каллиграфия как спасение души человека от мирской суеты и человеческих страстей

Цветная бумага, остроконечное перо, цветная гуашь, 36x59,7 см, 2011 г.

Salvation of my Soul

The main idea: Calligraphy is salvation of the soul from the vanities of the world and human bondage

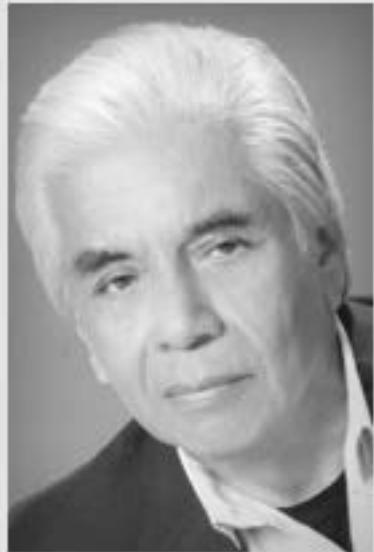
Colored paper, pointed nib, colored gouache, 33.2x59.7 cm, 2011

**Другие работы Сабины Алияровой можно увидеть на стр. 179 (работа №4) и 186.
Look for Sabina Aliyarova's other masterpieces on pages 179 (artwork #4) and 186.**

Хайме АЛЬБАРРАСИН

Лима, Перу
Каллиграф,
художник-иллюстратор,
графический дизайнер

Родился в городе Лима (Перу). С 1972 по 1999 год проживал в Венесуэле, а после этого вернулся в родной город. Всю свою жизнь посвятил искусству каллиграфии. В настоящее время является сотрудником мексиканского журнала по типографии TIYPO, организатором мастер-классов и конференций по каллиграфии, орнаменту и искусству в школе дизайна Altos de Chavon в Республике Доминикана и в Культурном испанском центре в Лиме.



Jaime de ALBARRASIN

Lima, Peru
Calligrapher,
painter illustrator,
graphic designer

Lived in Venezuela since 1972 until 1999; after that he returned to Lima, Peru. He devoted himself to the art of calligraphy. He is a collaborator in the magazine of typography "TIYPO" in Mexico, and also has facilitated workshops and conferences related to calligraphy, illustration and art at the "Altos de Chavon" design school, and the Cultural Spain Center in Lima, Peru.

Каракас

Посвящение городу Каракасу, Венесуэла

Плоская кисть, двойное перо «Pilot», тростниковое перо, ореховые чернила, пастель и цветной карандаш, 42x29,7 см, 2012 г.

Caracas

Homage to the city of Caracas, Venezuela

Flat brush, Pilot parallel pen, reed pen, walnut ink, pastel paint & colored pencil, 42x29.7 cm, 2012



Хайме АЛЬБАРРАСИН

«Говорят, каллиграфия не лжёт. Это прекрасное искусство исходит из глубин мысли, души и работы рук».

Jaime de ALBARRASIN

"They say that calligraphy doesn't lie. This beautiful writing pours forth from the mind, heart, and hand".

И так и этак

Поэма Сафо

Акварельная бумага. Рисунок: сангина и угольный карандаш. Заголовок: ореховые чернила, акварель, автоматическая ручка. Текст: японская роспись тушью, двойное перо «Pilot». 50x65 см, 2012 г.

This way, That way

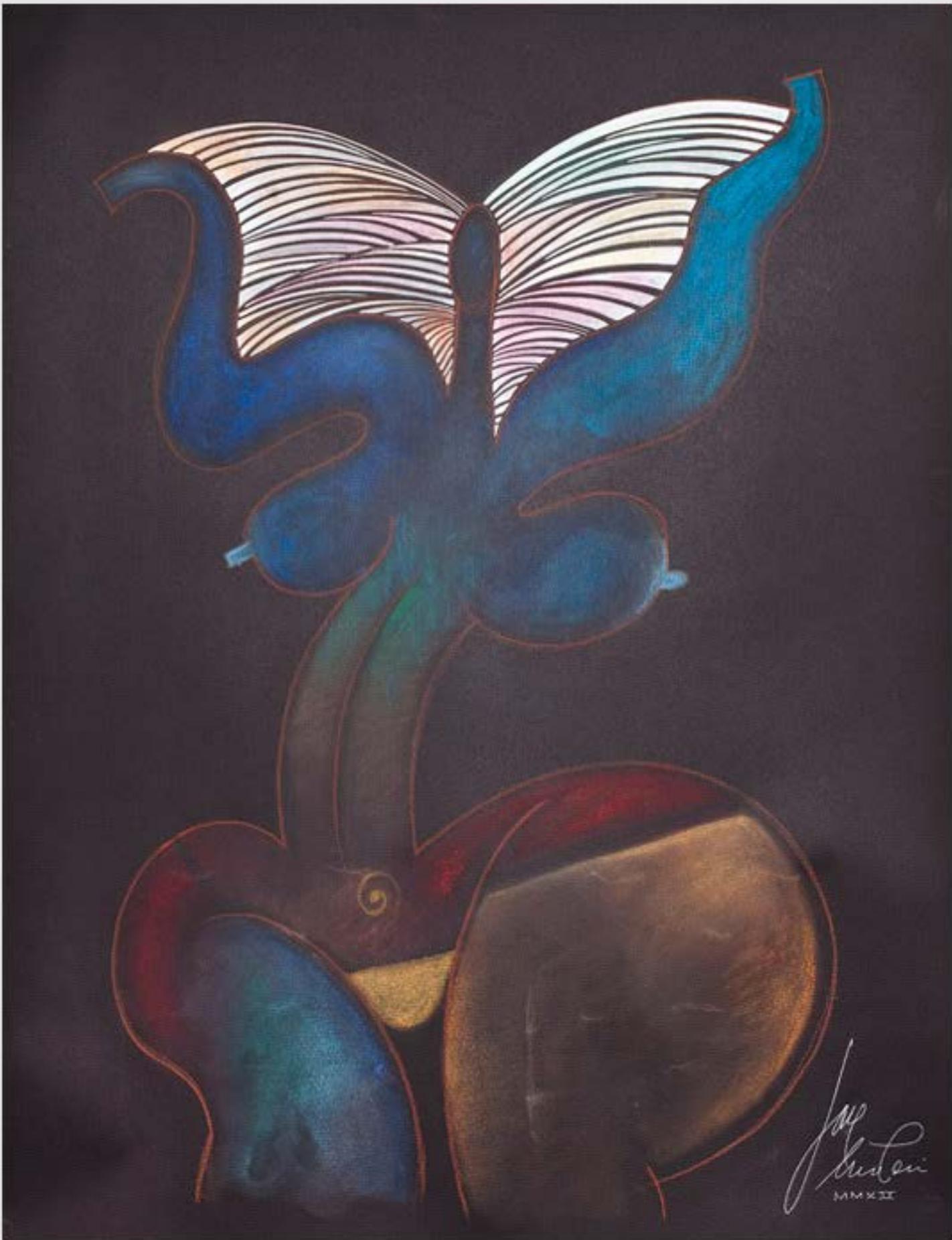
Poem by Sappho

Watercolor paper. Figure: Sanguine & Charcoal. Title: Walnut ink with watercolor, automatic pen. Text: Sumi ink, Pilot parallel pen. 50x65 cm, 2012



This way,
That way, I do not know
What to do: I
am of two minds.

Sappho



Теперь, когда мы танцуем

Поэма Сафо

Диптих на чёрной бумаге Hahnemuhle. Заголовок: белая гуашь TALENS, авторучка. Текст: искусственная киноварь, перо Schmincke & Speedball C-2. 50,2x65,3 см (каждая часть), 2012 г.

Now
while we
dance.

Come here to us
gentle Gaiety
Reveshy Radiance
and you Muses
With lovelsy hair?

SAPPHO

Now while we dance

Poem by Sappho

Diptych on Hahnemuhle black paper. Calligraphy: title - TALENS gouache white, automatic pen; text - vermillion, Schmincke & Speedball nib. C-2. 50.2x65.3 cm (each part), 2012

Сабах Махдед БАПИР

Доха, Катар
Каллиграф, художник



Родился в 1977 году в городе Эрбилье, Ирак. В 14 лет Сабах познакомился со своим первым учителем каллиграфии Бижартом Арбили. Бижарт учил Сабаха, как правильно держать ручку, чтобы придать геометрическую форму и красоту каждой букве. В 1997 году, когда Сабах начал учиться на инженера в университете Саладина в Эрбилье, его знания по каллиграфии улучшились. Он нашёл связь между основами каллиграфии и инжинирингом, которая позволила ему посмотреть на каллиграфию как на определённого рода перспективу. Затем Сабах поселился в Соединённом Королевстве Великобритании, где сотрудничал с различными художниками и каллиграфами, занимаясь совместной работой и позволяя людям видеть красоту каллиграфии, её сходства и различия во многих стилях. Сабах также выставляет свои работы по всему миру, принимает участие в различных международных выставках и семинарах.



Sabah Maghded BAPIR

Doha, Qatar
Calligrapher, artist

Born in Arbil, Iraq in 1977. At the age of 14, Sabah met his first master Bijart Arbilli, a calligrapher. Bijart taught Sabah how to position the pen in a correct way, leading him to understand the geometrical form and beauty of each letter. In 1997, Sabah's knowledge of calligraphy deepened after starting his engineering degree at the University of Saladin in Arbil, Iraq. He found the relationship between the principals of calligraphy and engineering, making him look at calligraphy in a more accurate perspective. After settling in the United Kingdom, Sabah Arbilli collaborated with various artists in the field of calligraphy, producing collaborated work, enabling communities to see the beauty of calligraphy along with the similarities and differences between the varying styles. Sabah also takes his work around the world, taking part in various international exhibitions and workshops.



Чудо

Бумага ручной работы, чернила, акрил, 70x40 см, 2012 г.

Miracle

Hand made paper, ink, acrylic, 70x40 cm, 2012





Вселенная буквы

Бумага ручной работы, тушь, акриловые краски, 40x60 см, 2012 г.

Universe of the letter

Hand made paper, ink, acrylic, 40x60 cm, 2012

Валерьян Анатольевич БАХАРЕВ

Екатеринбург, Россия
Художник, график

Родился 5 мая 1962 года в городе Свердловске. Учился на художественно-графическом факультете Хабаровского педагогического института и в Московском заочном народном университете искусств (отделение станковой живописи). С 1989 года участвовал во многих групповых выставках России и за рубежом. Свободный художник, один из основателей Ассоциации среднеуральских художников-графиков. Автор иллюстрации к одной из самых древних книг в истории человечества — «Книге перемен», а также к переводу «Чжуан-Цзы». Живёт и работает в Екатеринбурге. Произведения находятся в частных коллекциях по всему миру.



Valerian Bakharev

Yekaterinburg, Russia
Artist, graphic artist

He was born on 5th May 1962 in Sverdlovsk. He studied at the Fine Art Department of the Khabarovsk Pedagogical Institute and in Moscow Correspondence People's University of the Arts (Department of easel painting). Since 1989 he has participated in many group exhibitions in Russia and abroad. Free artist, one of the founders of the Association of the Mid-Urals graphic artists. He illustrated one of the oldest books in mankind history — the Book of Changes — and translated Zhuangzi's tract. Lives and works in Yekaterinburg. His masterpieces are in private collections around the world.



Знаки Ицзин (64 знака)

Акварельная бумага, тушь, перо, акварель, 15x23 см каждый знак, 2003–2007 гг.

Iczin signs (64 hexagrams)

Watercolor paper, ink, nib, watercolors, 15x23 cm every picture, 2003–2007



«Основная идея работы: иллюстрирование «Книги перемен» в интерпретации Б.Б. Виногродского.

«Книга перемен» говорит о том, что каждый фрагмент нашего жизненного пути имеет свой смысл и своё значение. Ведь любые мелочи неразрывно связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя «канву» происходящего.

64 иллюстрации к «Книге перемен», сложенные в заданном порядке, образуют единую картину, каждый фрагмент которой вполне самостоятелен, но, являясь частью целого, неразрывно связан с остальными фрагментами неким общим смыслом, который, в данном случае несёт линия.

Если исключить достижения научно-технического прогресса, то единственным способом передачи и, главное, хранения информации, доступным человеку, будет письмо, рисунок, схема, формула и так далее, т. е. линия, трансформированная в букву, знак, образ, символ, цифру...

Я рассматриваю свои работы как своеобразные «тексты», где линия отвечает за информацию, а цвет — за эмоции. Думаю, дар художника заключён в умении создать у зрителя определённое настроение, вызвать своим творчеством некие чувства. Картина по сути является этаким спусковым крючком к череде непредсказуемых ассоциативных цепочек у зрителя, т. е. картина — это информация к размышлению. Достаточно понять, что в данном изобразительном тексте, состоящем из множества глав, абзацев, фраз, слов и просто букв, каждый читающий должен увидеть свой пролог и вступление, свою «точку входа», и тогда текст постепенно обретёт смысл. Следуйте за линией, ибо линия — это явление вне времени».

Знаки Ицзин (64 знака). Знак 1

Акварельная бумага, тушь, перо, акварель, 15x23 см, 2003–2007 гг.

Iczin signs (64 hexagrams). Hexagram 1

Watercolor paper, ink, nib, watercolors, 15x23 cm, 2003–2007



The main idea:

To illustrate the Book of Changes interpreted by B. Vinogradskiy. The Book of Changes tells us that a particular life situation has its own spirit and meaning. After all, any little things are inextricably linked and interact with each other forming a "canvas" of what's happening.

The Book of Changes is comprised of 64 hexagrams of broken (yin) and solid (yang) lines that each possesses a unique meaning. The number sixty-four represents all the possible combinations of six of these broken or unbroken lines.

If we exclude all the achievements of scientific and technological progress, the only accessible way to transfer data and, more importantly its storage, is a letter, figure, schematic, formula and so on, i.e., a line transformed into a letter, sign, image, symbol, number...

I see my work as a kind of "texts" where the line is responsible for information and the color — for emotions. I think art as an artist's gift lies in his ability to create a certain mood in the viewer, to cause some sense by the own creativity. Any painting, in fact, is a sort of key to a series of unpredictable associative chains in the viewer, i.e., the picture is food for thought. It is enough to understand that in any fine text consisting of a set of chapters, paragraphs, sentences, words and simple letters, every reader should see a prologue and introduction, their "entry point", and then gradually acquire the meaning of the text. Follow the line, because the line is timeless phenomenon.

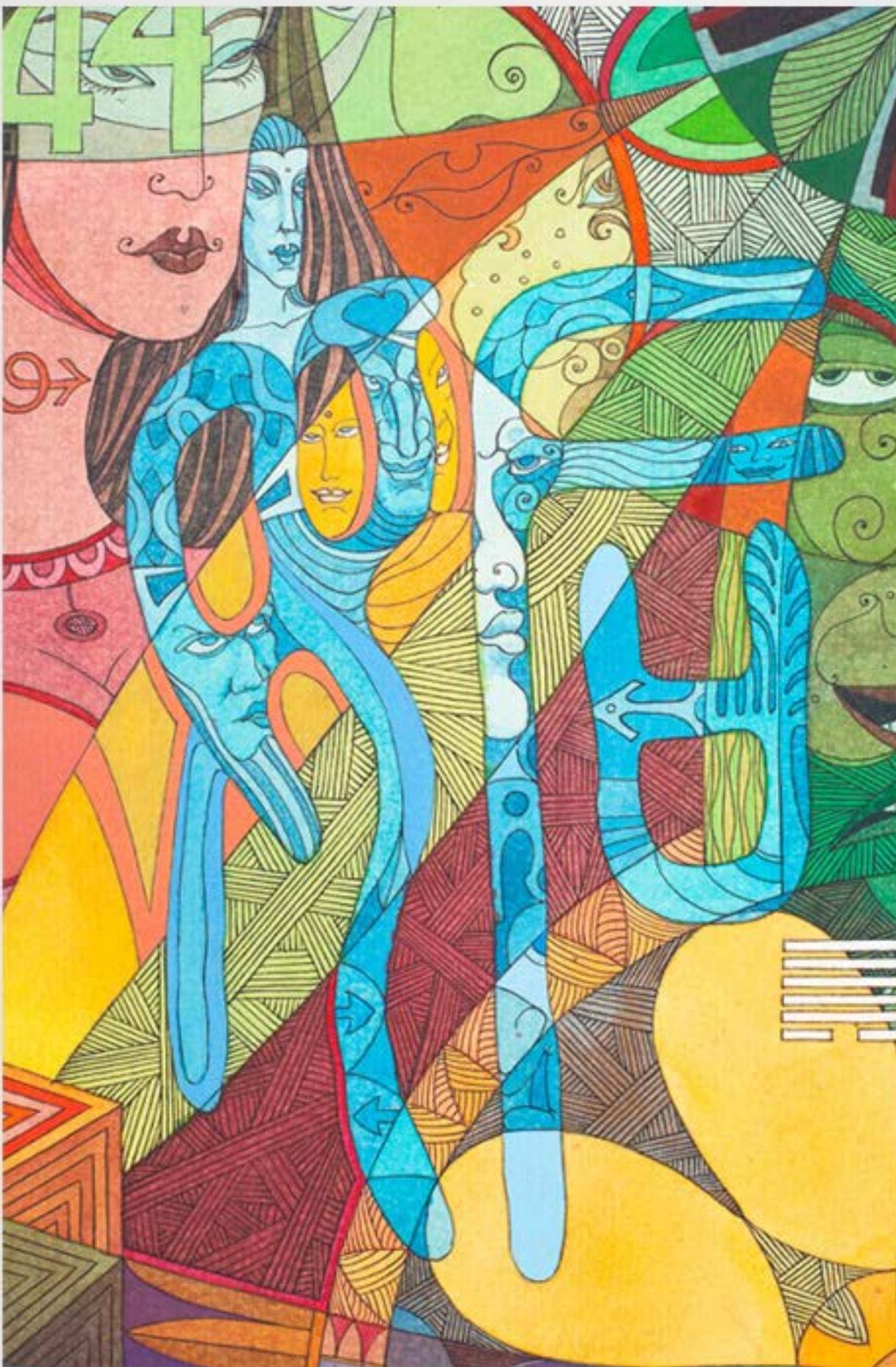
Знаки Ицзин (64 знака). Знак 2

Акварельная бумага, тушь, перо, акварель, 15x23 см, 2003–2007 гг.

Iczin signs (64 hexagrams). Hexagram 2

Watercolor paper, ink, nib, watercolors, 15x23 cm, 2003–2007





Знаки Ицзин (64 знака). Знак 44

Акварельная бумага, тушь, перо, акварель, 15x23 см, 2003–2007 гг.

Iczin signs (64 hexagrams). Hexagram 44

Watercolor paper, ink, nib, watercolors, 15x23 cm, 2003–2007



Знаки Ицзин (64 знака). Знак 45

Акварельная бумага, тушь, перо, акварель, 15x23 см, 2003–2007 гг.

Iczin signs (64 hexagrams). Hexagram 45

Watercolor paper, ink, nib, watercolors, 15x23 cm, 2003–2007

Гуннлаугур БРИМ

Калифорния, США
Каллиграф, дизайнер,
издатель

Получив степень доктора философии в Королевском колледже искусств, сдал экзамен подмастерья в типографском училище в Рейкьявике. Работал дизайнером в Род-Айлендской школе дизайна. Много преподавал в Европе и Америке. Организовывал коллективные передвижные выставки каллиграфии и шрифтов и персональные экспозиции. Создал несколько видов шрифтов для таких изданий, как «The Economist», «The Times», а также для общего лицензирования. Обладатель престижных наград.



Briem

Gunnlaugur SE BRIEM

California, USA
Calligrapher, designer,
publisher

His postgraduate studies in Copenhagen, Basel and London ended with a PhD from the Royal College of Art. And for good measure, he sat a journeyman exam at the printer trade school in Reykjavik. He has lectured widely, also has organized traveling exhibitions of lettering and calligraphy. He has had one-man shows of his own work. Several typefaces for The Economist, The Times in Britain, and for general licensing were developed by him.

Для Фиби

Сардническая поэма Уильяма Швенка Гилберта.
Текст выполнен гротесковым шрифтом в виде упражнения на разлинованном листе с линией отступа слева, печать, 42x59,4 см, 2010 г.

To Phoebe

William Schwenk Gilbert's sardonic poem.
Block letter writing, set up as a writing exercise with defined baseline, midline and left margin. Lettering print, 42x59.4 cm, 2010

TO PHŒBE

"Gentle, modest little flower,
Sweet epitome of May,
Love me but for half an hour,
Love me, love me, little fay."

Sentences so fiercely flaming
In your tiny, shell-like ear,
I should always be exclaiming
If I loved you, Phœbe dear.

"Smiles that thrill from any distance
Shed upon me while I sing!

Please ecstaticize existence,
Love me, oh, thou fairy thing!"

Words like these, outpouring sadly,
You'd perpetually hear,
If I loved you fondly, madly;
—But I do not, Phœbe dear.

W. S. Gilbert

Гуннлаугур БРИМ

«Время шло. И в бизнесе, и в правительственные структурах печатные машинки пришли на смену писцам. Но мастерство и красота ремесла последних не были забыты. Людям нравились красиво оформленные рукописные тексты, и они получали от них удовольствие. Так каллиграфия заняла свое место в изобразительном искусстве».

Gunnlaugur SE BRIEM

"Time passed. In business and government, typewriters replaced pens. But the skills and the aesthetics that surrounded them were not abandoned. People liked beautiful writing and adopted it for their own pleasure. Calligraphy took its place among the decorative arts".

Макиавелли

Цитата Никколо Макиавелли на итальянском и английском языках. Обычный чёрный курсивный шрифт и светлые контурные буквы, выведенные на грубой бумаге, печать, 42x59,4 см, 2011 г.

Machiavelli

A quote from Niccolo Machiavelli in Italian and English translation. Casual italic text in black and light outline letters on rough paper. Lettering print, 42x59.4 cm, 2011

NICCOLO
MACHIAVELLI

*L'offesa che si fa all'uomo
debbe essere in modo che la non
tema la vendetta*

THE INJURY
THAT IS TO BE
DONE TO A MAN
OUGHT TO BE OF
SUCH A KIND THAT
ONE DOES NOT
STAND IN FEAR
OF REVENGE

Björn

Einn sinni var karl og kerling
og drottning i ríki svína
en díði á lögbergi heila
mánuður og kóngur lögði
sínum ósíðum að leik
en drottningi heila mánuður
var hvert án bonum og hversum
sínum óstekrum, og kerlingi
var hvert án eigin svína
og kerlingi hvert án bonum

Сpirали

Один из текстов — плач из стихотворения Йонаса Халгримсона (1807–1845), другой — традиционное начало исландских сказок: «Давным-давно...».

Работа выполнена обычным и рубленым курсивом. Ширококонечное перо, модель для школьников, печать, 42x59,4 см, 2011 г.

Spirals

One of the texts is a lament from a poem by Jónas Hallgrímsson (1807–1845), the other — the traditional beginning of Icelandic fairy tales: "Once upon a time...".

Freely written with a broad pen in italic and monoline italic, a handwriting model for schoolchildren. Lettering print, 42x59.4 cm, 2011

Ольга Андреевна ВАРЛАМОВА

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф,
художник-график

Родилась в городе Ленинграде в 1985 году. В 2002 году окончила архитектурный класс Санкт-Петербургского лицея № 190 с серебряной медалью. В июне 2008 года на «отлично» защитила диплом в СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. С сентября 2008 года ведёт курс «Каллиграфия и шрифт» в СПбГХПА им. А.Л. Штиглица и в колледже при Высшей школе народных искусств им. Императрицы Александры Фёдоровны, а также в Школе каллиграфии при галерее Третьякова. С ноября 2009 года — преподаватель-стажёр Санкт-Петербургской школы каллиграфии.



Olga Varlamova

St.Petersburg, Russia
Calligrapher, graphic-artist



Was born in Leningrad in 1985. In 2002 she graduated from the architecture class of the St. Petersburg Lyceum #190 with honors and in June 2008 she defended her final thesis in St. Petersburg State Art and Industrial Academy. Since September 2008 she has taught Calligraphy and Font in St. Petersburg State Art and Industrial Academy, and college at the High School of Folk Arts after Empress Alexandra Fyodorovna and School of calligraphy in The Gallery of Tretiakov. Intern-professor at the St.Petersburg Calligraphy School since November 2009.

Царю Небесный

«Царю Небесный» — так православные обращаются к Святому Духу, а ещё так часто называют молитву Святому Духу, которая написана в этом каллиграфическом листе.

Хлопковая бумага, чёрная и цветная тушь для каллиграфии, птичьи перья, кисть, 28x56 см, 2010 г.

Oh, Heavenly King!

“Oh, Heavenly King!” – the way the Orthodox turn to the Holy Spirit. Moreover, a prayer to the Holy Spirit written in this calligraphy paper is often called in such a way.

Cotton paper, black and white calligraphic ink, feathers, brush, 28x56 cm, 2010



«Вначале я вижу этот белый или чёрный лист, ставлю точку, начинаю вести линию. Потом, как будто со стороны, наблюдаю: линия, будто сама по себе, растёт, появляются какие-то петли, видишь, как танцует каллиграфический инструмент по поверхности листа; происходит чудо — плоскость листа становится трёхмерным пространством. Занятие каллиграфией — это создание новых миров».

Olga Varlamova

First I see a white or black sheet of paper, put a dot and start a line. And then the line as if starts growing, a calligraphic instrument starts dancing and a flat sheet becomes three dimensional. Studying calligraphy means creating a new world.

Церковнославянская вязь

В работе использован отрывок из стихотворения протоиерея Андрея Логвинова «Церковнославянская вязь»: «Раскрылась Великая Книга, На небо душа собралась, как Божьего хлеба коврига, Церковнославянская вязь. Душа на вершине Синая, Иная зовёт ипостась, Какая небесно-земная Церковнославянская вязь».

Синий картон, золотая тушь, белая темпера, ширококонечные перья, остроконечное перо, тонкая кисть. 35x67,5. 2010 г.

Chirch Slavonic Ligature

The work is based on archpriest Andrey Logvinov's poem Old Church Slavonic Ligatured Script: "The Great Book opened, The soul was translated to Heaven as God's loaf of bread, Old Church Slavonic ligatured script. The Soul is on top of Sinai. The other hypostasis calls. What a sacred and profane the Old Church Slavonic ligature script is".

Blue cardboard, gold ink, white tempera, broad nibs, pointed nib, reedy brush, 35x67.5, 2010



Бас ВЛАМ

Флорвег, Норвегия
Каллиграф



Основатель и в настоящее время председатель норвежского Каллиграфического клуба, член каллиграфических ассоциаций SSI и CLAS (Великобритания). Проходил обучение в Digby Stuart College и посещал семинары ведущих современных каллиграфов. В 1986 году открыл собственную студию. Активно участвует в каллиграфических выставках и преподаёт.

«Когда я работаю, то теряю чувство времени и пространства и в свободном творчестве нахожу себя. Это делает меня счастливым. Если в такой момент мне удалось создать то, что принесёт радость другим, жизнь удалась!»

A large, expressive, handwritten signature in black ink that reads "Bas". The signature is fluid and dynamic, with varying line thicknesses and ink saturation.

Bas VLAM

Florveg, Norway
Calligrapher

Member of Kalligrafisk klubb (Norway), SSI and CLAS (United Kingdom). Studied at Digby Stuart College under Ann Camp in 1989. Founder and present chairman of Kalligrafisk klubb, giving lectures and teaches all over Norway. Works in his own studio since 1986.

"When I work I lose sense of time and space and find myself at ease and consider me to be a lucky man. If I on top of that can produce something that pleases others as well, life is perfect".

Карин Боуи

Карин Боуи — шведская поэтеса, у которой есть прекрасные строки об изменчивости жизни.

Смешанная техника на бумаге Saunders Waterford HP, 30x37,5 см, 2012 г.

Karin Boye

Karin Boye is a Swedish poet of the past with wonderful words about life emerging.

Mixed media on Saunders Waterford HP paper, 30x37.5 cm, 2012

DET GÖR DET ONT

Ja visst gör det ont när knoppen
Varför skulle annars värren

Varför skulle all vär heta li-
bindas i det frusna bitterbleken?

Höljet var ju knoppen

Vad är det för nytt som tär

Ja visst gör det ont när knoppar brister

ont för det som tär

Ja visst gör det ont när knoppar brister

Varför skulle annars värren tveka?

Skålvaran klamrar sig vid

trädens rötter och dem ner

svart att känna djupet

och kalla, svårt att

svart att känna vilja

Då, när det är

brister som i jubel träd

Då, när linjen rädsler längre

faller och häller, faller

glömmen att de skrämdes

glömmen att de änglar

glömmen att de häckade

vilar och fäktade

Vad är det för nytt som

tär och spränger?

Bu 2012

Ja visst gör det ont när

knoppen brister, ont för

det som växer och det

som stänger. Ja nog är

det svårt när droppar

skräcksländor av

hängslan tungt de hän-

klamrar sig vid

stenen sväller, glider-

och drar dem ner

med de klänger.

svårt att känna djupet

och kalla, svårt att

svart att känna vilja

Då, när det är

brister som i jubel

trädskräppar. Då,

ingen rädsler

faller och häller, faller

glitter kvistens

glömmen att de aländer

erändes av det

glömmen att de

lädes fer färdens,

men en sekund

största trygghet,

i den tillit som

var världen.



Whence did this wondrous
mystic art arise of
painting speech and
speaking to the eye?

*Letters act as magical and
usefull signs, but also as
pure form and inner melody.*



That we by tracing
magic lines are taught
how to embody and
to colour thought?

Кандинский

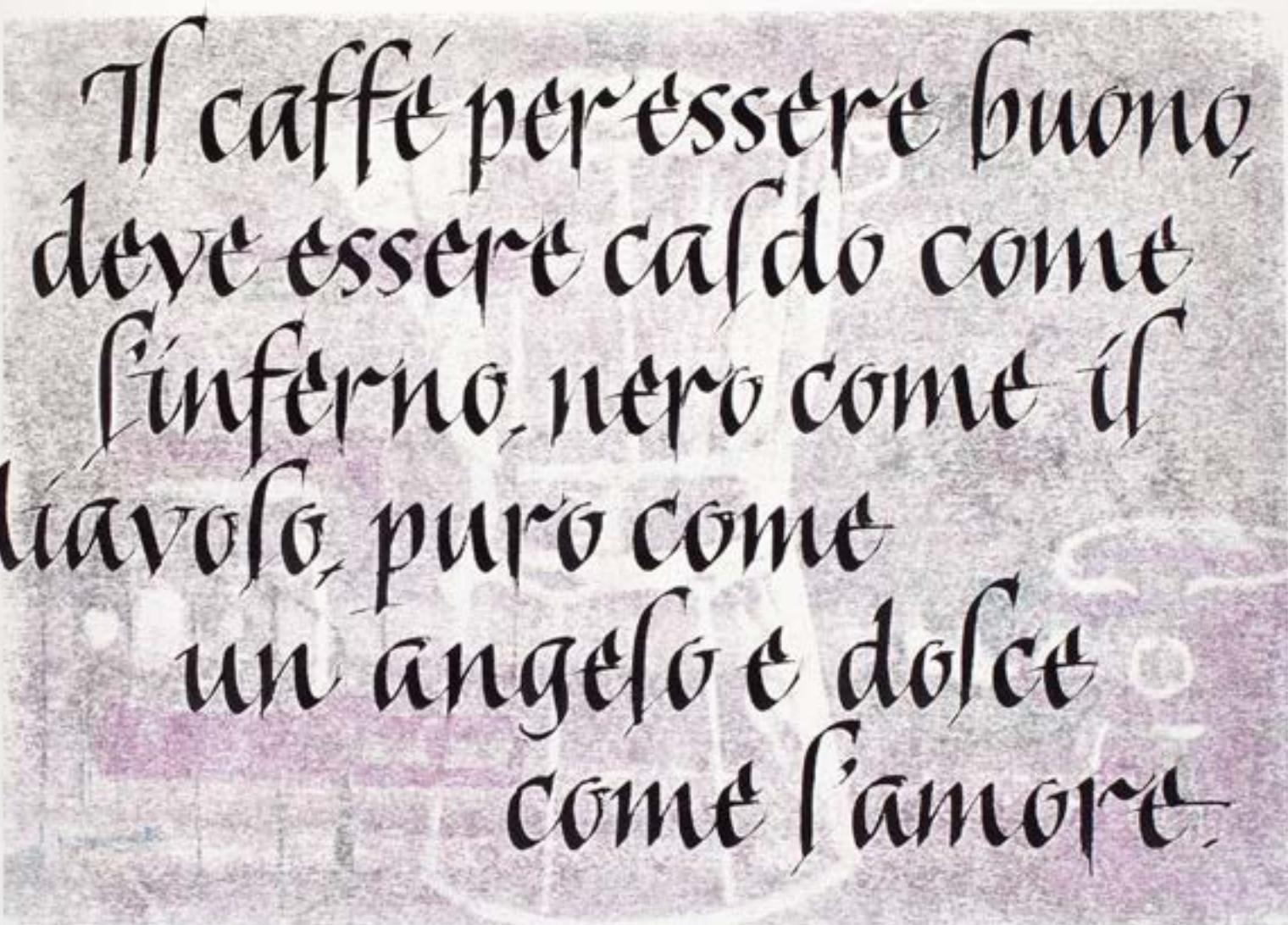
Работа о письме и его значении для нас.

Гуашь, сусальное золото, перья и кисти, бумага Fabriano Roma, 37,5x30 см,
2012 г.

Kandinsky

Kandinsky is about lettering and what it means to us.

Gouache, leaf gold, nibs and brushes on Fabriano Roma paper, 37.5x30 cm, 2012



Il caffè per essere buono,
deve essere caldo come
l'inferno, nero come il
diavolo, puro come
un angelo e dolce
come l'amore.

Кофе

Работа, представляющая цитату на итальянском языке о том, насколько хорош может быть кофе, а также — изображения известных кофеварок. Чернила и перья, бумага «Sennelier HP», 38x28,5 см, 2012 г.

Il caffé

Il caffé is a quotation in Italian on how good coffee should be, with an image of famous coffeemakers behind the words.
Inks and nibs on Sennelier HP paper, 38x28,5 cm, 2012

Мишель Д`АНАСТАСИО

Париж, Франция
Каллиграф, живописец,
графический дизайнер

Родился в 1968 г. во Франции. Проведя генеалогическое исследование, Мишель Д'Анастасио обнаружил, что часть его семьи была еврейского происхождения, поэтому он поехал в Израиль. Во время поездки он влюбился в культуру и особенно в письменность этой страны. После этого стал изучать иудаистскую каллиграфию. Д'Анастасио — участник большого количества выставок во Франции, Бельгии, Индии и на Мальте. Будучи художественным директором агентства визуальной коммуникации, он создает логотипы, графические образы, плакаты, декоративные подсветки, используя каллиграфию.

«...Мне очень нравится работать с иудаистской каллиграфией. Я думаю, что был очарован этими буквами, гармонией и смыслом знака, рожденными под моими пальцами, — это потрясает меня, и моя любовь к каллиграфии растет по мере того, как буквы раскрывают себя».



Michel D`ANASTASIO

Paris, France
Calligrapher, painter,
graphic designer

Was born in 1968 in France. Making the genealogical research, he discovered the fact that one part of his family was of the Jewish origin and he decided to take a trip to Israel. During this trip, he fell in love with culture of this country, especially writing. After that he started to study Jewish calligraphy. D'Anastasio is a participant of a large number of exhibitions in France, Belgium, India and Malta. Being the creative director of the agency of visual communication, he makes logos, graphics, posters, decorative illumination using his calligraphy skills.

"Nevertheless working with Hebrew calligraphy suits me well. I think that I have been charmed with these letters — bearers of harmony and meaning of signs aborning under my fingers — this is what fascinates me, and my love to calligraphy grows with uncovering them".

Mon bien aime (Песнь Соломона 6:3)
Тушь, бумага, авторучка, 38x29 см, 2010 г.

Mon bien aime (Song of Solomon 6:3)
Ink on paper, automatic pen, 38x29 cm, 2010



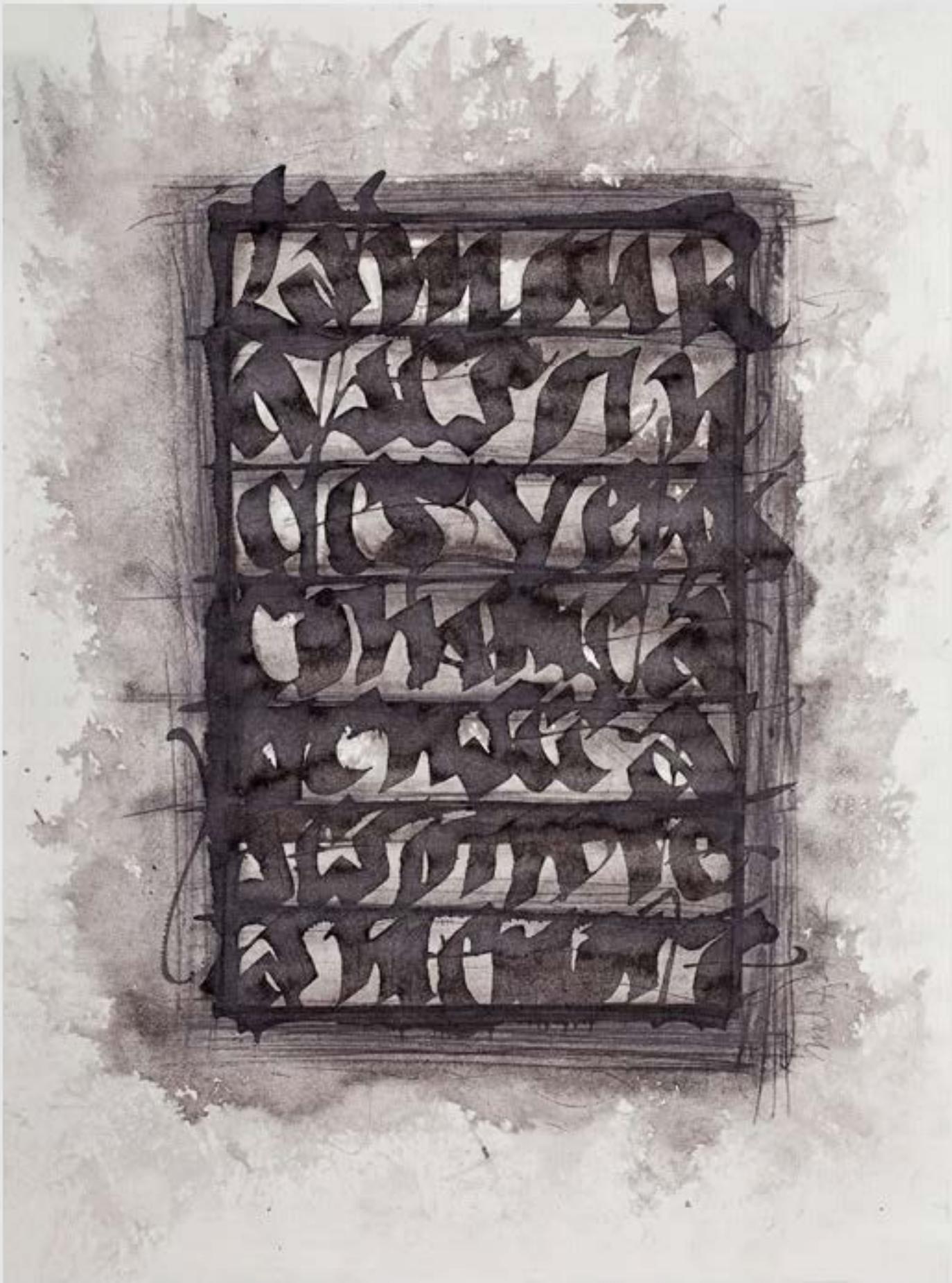


Псалом 16:1

Тушь, бумага, авторучка, кисть, 29x42 см, 2012 г.

Psalm 16:1

Ink on paper, automatic pen, brush, 29x42 cm, 2012



Любовь (цитата мадам Неккер)

Тушь, бумага, авторучка, кисть, 29x42 см, 2012 г.

L'amour (Citation By Madame Necker)

Ink on paper, automatic pen, brush, 29x42 cm, 2012

Эдуард ДИМАСОВ

Пермь, Россия
Каллиграф,
графический дизайнер



Эдуард Димасов (1984 г.) родился и вырос в городе Перми. В 2006 году окончил Пермский государственный университет, факультет философии. Современная арабская каллиграфия, айдентика, дизайн — те направления, в которых сейчас работает молодой художник. Эдуард Димасов начал свой творческий путь чуть больше года назад. За этот недолгий период его работы приобрели популярность, в том числе и за рубежом.

«Вот такой каллиграфия должна быть. Собранная. Честная. Твёрдая. И — уверенная. Она, словно звук произнесенный и не ждущий отражения. Самодостаточная. Сильная. Где каждая линия — удар меча. Роковой. Справедливый. И — единственный. Где разлитое по белому листу Небо ждёт Неизбежную Встречу. Где серебро звенящее. Сотнями и тысячами искр высекающих. И гаснущих. В мгновение. Где изгибы букв, их тени, их прикосновение друг к другу. Их — напряжённое противостояние. Такой она должна быть. Резкой и необратимой. Такова её грань».



Eduard DIMASOV

Perm, Russia
Calligrapher,
graphic designer

Eduard Dimasov (1984) was born and grown up in Perm. In 2006 he graduated from Perm State University, Philosophy Faculty. Modern Arabic calligraphy, identity, design are all those directions the young artist is now engaged in. Eduard Dimasov began his career almost a year ago. During this short period his work became popular in Russia and abroad.

"This is what calligraphy must look like... Focused. Honest. Firm. And – confident. It is like a sound that was uttered and expects no reflection. It is self-sufficient. Strong. Where each line is like a slash of a sword. The fatal one. The true one. And – the only one. Where the Sky spilled on a sheet of paper is waiting for the Imminent Meeting. Where the silver is ringing. Striking hundreds and thousands of sparks. The fading ones. In a single moment. Where there are curves of letters, their shadows, their touching. Their tense resistance. This is what it must be like... Sharp and irreversible. This is its edge".

Пылающие сердца
Бумага, тушь, 40x60 см, 2011 г.

Flaming Hearts
Paper, ink, 40x60 cm, 2011



Пылающим сердцам неважно — где.
Им ни к чему ощупывать свой Путь.
Поднявшим Знамя, Время — не помеха.
Оно лишь Мера, но не Суть.
И в Мире этом Ищущим достаточно Терпения.
И Страждущим достаточно Любви.
Кто помнит взмах крыла Его. Кто помнит Ветер.
Кто рассекает Пламенем сомнений дни.
Не жди Ответов. Не ищи Подсказок.
В тумане будней ярче светятся Огни.
Так удивляйся же случайным совпадениям.
Не сомневайся. В Предначертанном. Лети.

Эдуард Димасов

For burning hearts it does not matter — where.
They don't need to feel their way.
For those who ran the flag up, time is not an obstacle.
It is only measure, but not essence.
And this world gives enough patience all those
Who are looking for something, and for those suffering — love.
Who remembers the wave of his wing, Who remembers the wind,
And who cuts clear days by the flame.
Don't wait for answers. Don't look for tips.
Lights are brighter in the everyday routine.
So, be surprised with just random coincidence.
Don't hesitate. In heaven-born. Just fly.

Eduard Dimasov

57



Мама

Бумага, тушь, 60x90 см, 2011 г.

Mother

Paper, ink, 60x90 cm, 2011



Терпение

Бумага, тушь, 40x60 см, 2011 г.

Patience

Paper, ink, 40x60 cm, 2011

Андрей Павлович ДРАЧЕНКОВ

Вятка, Россия
Каллиграф, художник,
иконописец, фотограф



Родился в городе Кирове в 1967 году. Окончил Кировское художественное училище и художественное отделение Московского полиграфического института. Искусство каллиграфии и шрифт осваивал у Георгия Ивановича Козубова. Дипломная работа по исследованию почерков Остромирова Евангелия получила премию им. Эля Лисицкого. На старших курсах стал сотрудничать с издательствами как книжный дизайнер, чем занимается до сих пор. Вернувшись в Вятку, продолжил профессиональные занятия фотографией. В 2000–2001 годах получал гранты от Министерства культуры за творческие фотопроекты. Участвовал в международных выставках. Большой толчок в личном творчестве дала проектная деятельность в Вятской православной гимназии, где по настоящее время ведёт занятия в студии рукописной книги. Любовь к каллиграфии и к книжному делу отразились в последних работах.

Andrey DRACHENKOV

Vyatka, Russia
Calligrapher, artist,
icon-painter, photographer

Born in 1967 in the city of Kirov. Graduated from Kirov College of Arts and the Department of Arts at Moscow Printing Institute. Trained in the art of calligraphy and printing type by Georgiy Kozubov. The graduation paper on the research in handwritings of Ostromir Gospels received the El Lissitzky Award. During the final years at the Institute started to work with publishing companies as book designer, which he does up to now. On coming back to Vyatka resumed his work as a professional photographer. In 2000-2001 received grants from the Ministry of Culture for his photography works. Took part in international exhibitions. Work at Vyatka orthodox college had a great influence on his artistic vision. Up to now, holds a manuscript book class at the college. His last works reflect his love for calligraphy and book publishing.

Страницы жития Бориса и Глеба

Работа воспроизводит памятник письменной культуры 14 века.
Ткань, тушь, перо, 60x60 см, 2011 г.

Pages of The Hagiography of Sts. Boris and Gleb

The 14th century's record of literary culture is reproduced in the work.
Fabric, ink, nib, 60x60 cm, 2011

БІЛГІРДІСТАН
БІЛГІРДАУАС СЕ
БІЛГІРДАДАНИ
ТІЛЕМІАДАНИН
ШІСТАГЫРДЫ
АДАМІСТИСТА
АДАМІСТИСТАДА
И ТЫЛАДАДА ДПЛ
ЖЫЛАНЕМА
БРАСЫГІНОМА
ДИЛДАМЫСТЬ
ПЛАКМЕКІМДІ
АМКЕНІС-СІРІШ
ПАЛАХҮХЕНЬ
ИЗАЩІСТАДА
Т-ДІДАУТІМУ
И АВУАТЕРІС
ДА НАДІСЛАТУ
БІЛГІРДІКІҮТ
БІЛГІРДАЦА
БІЛГІРДАУАС
ШІСТАГЫРДЫ

ДАЦІСІМДЕР
ПІРІСІЦІМАН
ЦІКРАДАСІНГІ
БІЛГІРДАСІРДЫ
ПАКНОСІФІХІР
ІАВАНА ГІАВА
ПЛАГРАНАДА
ИСТАН-СЛАДЕ
ІАЛАКУДАСЫ
ЕЛІН-ПІДІША
ШІЖІБЫГІЛІР
ИДІ-АШІПІНДУ
БІЛГІРДАСЫ
ЕГІСІДАСЫЦІН
ИСІНДАРДА
ТАГЕСІД-СІЛІ
ІАКІНІРГІНАТЫ
БІЛГІРДА-ІАН
ЖІОЦАДАПОРД
СЕРІКІШІДА-СА
КЫРДАСІНКІН
БАЛТЫАСІ-СІНІ
БІЛГІРДАСЫ
ИДІЖІПАУЧА
ИДІЖІПАУЧА

ТІКІЛІНДАЛІЗ
ІРІГІН-ДІКІШ
І ТІКІЛІН-ДІШ
ІСДУ-КАЮЛАН
БІЛГІРДАСЫ
КІЛДАМІН-ЕУД
ТАБ-БЕТЕРІД
ГІЛАНІКРЫНІМ
НІЖІСЕРІДА
ДАМГІ-УЧЕ-ОРИ
СЕРІГІША-САМ
СІДАМІКСІН
ОЦІМІН-ДІКІШ
НІЖІНДІН-ИС
КІЛДАМІГІ-НІД
ГІЛАНІК-АМ
ЧІПІ-СІЛЕСІ
ЧАЛОДІН-АД
ЕНЕДАШ-НАУТІА
ІАН-КІРТІМІНІ
И КІЛДІН-ИАІН
ІДІНГРАДАНІН
У ЧІРІСІ-АДА
ІСІДАТОНДА
ОБЛАДАУЗІКІН
ІСЛАДАСІНСЫЗ

ІІЖІКСІМІНІН
ІІСЕ-ІАСІН-КІРДА
КІЛДІН-ДІНІЗ
ШАМІН-ДІШІН
ИІІ-КІРДІ-НІЙ
ПАТІМНІЙ-ДІНІ
СІДАДЕ-ИІНІЧ
КІЛДАСІ-ІІЧ
ІІІ-СІДІЛІНІКІ
ПРЕІДА-КІЛДІ
ІІАСТАДАДЕ-КІ
КІКУПЛІН-СІРА
ІІМТІН-ДІІСА
СҮКТІ-НІСКТІ
СҮКТІ-СІДА-Т
КІЛДІМІШ-КІ
КІЛДУ-ДАЛЬІ
ПРАКЕ-ЕРІН-О
ИІАСІ-ЕРІН-ІМ
АІСЕ-І-ДІЛІН
ПУТІДІС-КІНІ
ПІЛГЫЛАШ-О
КРАССІ-Н-ОДСІ
Т'ЕКІЛІС-СІКІР
ІСЛАДАСІНСЫЗ

«Однажды я оказался один в чужой стране у постели смертельно больного родственника. Кровь, гной, смрад — в течение нескольких месяцев. От уныния я начал сходить с ума. На моё спасение в квартире я обнаружил бумагу, перья и тушь. Я начал переписывать акафист святителю Николаю каллиграфическим полууставом. Эта работа стала стержнем моего существования: я ощутил радость внутреннего созидания и увидел в каллиграфии путь безграничного совершенствования. С тех пор, когда я беру в руки перо, кисть или резец и изображаю буквы, я вспоминаю эту радость. Каллиграфия для меня — это целительный бальзам для страждущего человека, полёт над материальностью нашего мира, победа над несовершенством».

Andrey DRACHENKOV

"Once I found myself alone in a foreign country, near the bedside of a terminally ill relative. Blood, pus and stench for several months. I was driven mad by this dismay. My salvation came when I found paper, quills and ink in the apartment. I started re-writing the acathist to Nikolas the Wonderworker with calligraphic half-running hand. This work became the core of my existence: I felt the joy of creation and saw the way to unending perfection in calligraphy. Since that time when I take a pen, brush or chisel and start making letters, I remember that joy. Calligraphy for me is like the salve for the afflicted, the flight above the material world, the victory over imperfection".

Сказка о зелёной пуговице

Авторская рождественская история о волшебных приключениях пуговицы. Написанный в стиле Г.Х. Андерсена, этот рассказ выражает идею о терпении, надежде и спасении. Композиция работы иллюстрирует повествование через реальные предметы и материалы. Текст в овале — напоминание о форме старинных пуговиц.

Тушь, перо, дерево, 60x90 см, 2011 г.

Tale about the green button

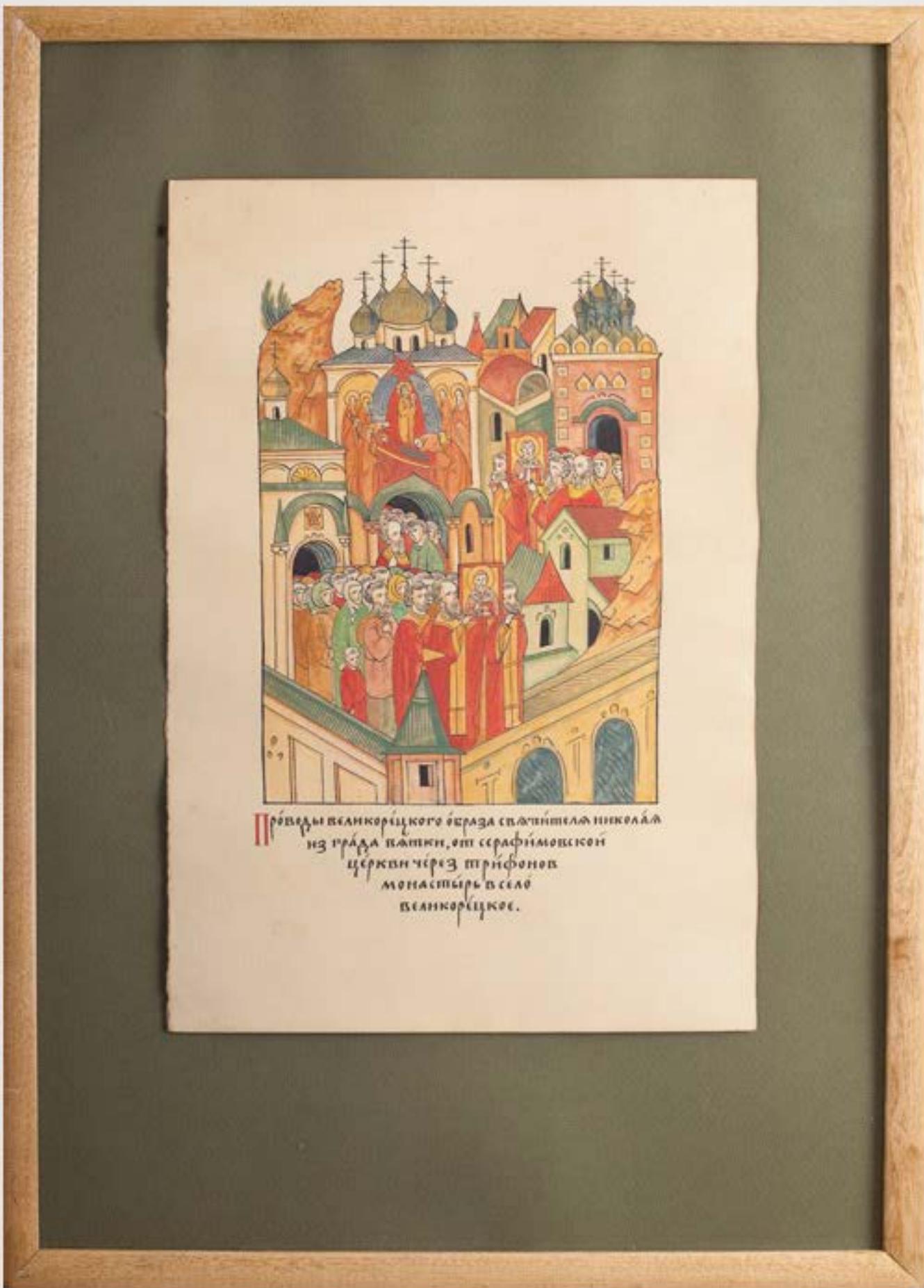
Author's Christmas story of a magical adventure of the button. In the style of Hans Christian Andersen this story shows the idea of patience, hope and salvation. Composition illustrates a narrative through real objects and materials. The text in the oval reminds of the old buttons' form.

Ink, pen, wood, 60x90 cm, 2011

1032

En la noche de San Juan se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Se realizan romerías y procesiones con velas encendidas. Los fieles rezan el rosario y cantan himnos en honor a la Virgen del Carmen. La noche es oscura y misteriosa, con luces de velas que iluminan los caminos y las iglesias. Los fieles se reúnen en grupos para rezar y cantar juntos. La noche es una ocasión para reflexionar sobre la vida y la muerte, y para pedir protección a la Virgen del Carmen.

En la noche de San Juan se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Se realizan romerías y procesiones con velas encendidas. Los fieles rezan el rosario y cantan himnos en honor a la Virgen del Carmen. La noche es oscura y misteriosa, con luces de velas que iluminan los caminos y las iglesias. Los fieles se reúnen en grupos para rezar y cantar juntos. La noche es una ocasión para reflexionar sobre la vida y la muerte, y para pedir protección a la Virgen del Carmen.



Великорецкий крестный ход. Левая часть триптиха
Бумага, тушь, кисти, перо, 23,5x36 см, 2008 г.

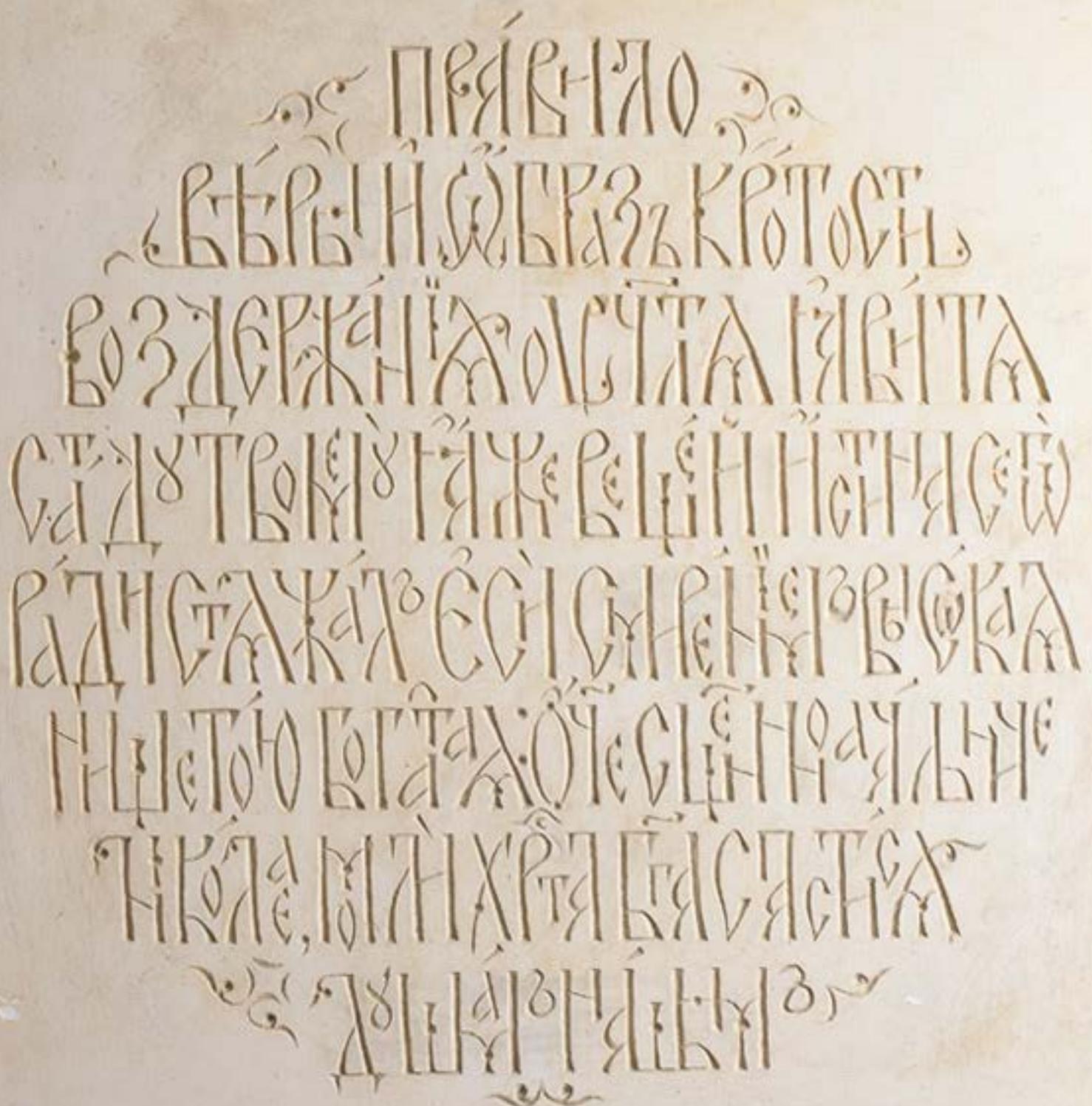
Velikoretskiy sacred procession. The left side of the triptych
Paper, ink, brush, pen, 23.5x36 cm, 2008



Встреча великорецкого образа в Николо-Великорецком монастыре и принесение его на берег реки Великой к месту крещения Иконы.

Великорецкий крестный ход. Правая часть триптиха
Бумага, тушь, кисти, перо, 23,5x36 см, 2008 г.

Velikoretskiy sacred procession. The right side of the triptych
Paper, ink, brush, pen, 23.5x36 cm, 2008



Великорецкий крестный ход. Центральная часть триптиха
Резьба по гипсу, 51,5x52 см, 2008 г.

Velikoretskiy sacred procession. The central side of the triptych
Carving on plaster, 51.5x52 cm, 2008



Евгений Михайлович ДРОБЯЗИН

Москва, Россия
Художник-каллиграф,
график, живописец



Evgeny DROBYAZIN

Moscow, Russia
Graphic artist,
calligrapher, painter

Родился в 1948 году в городе Севастополе. Окончил Московский полиграфический институт. Как художник-график сотрудничал с крупнейшими издательствами: «Прогресс», «Наука», «Художественная литература». Специалист по русской архаике XV–XIX вв. Участвовал в периодических выставках. В настоящее время – свободный художник.

«Каллиграфия — «золушка» в монфоконовском пантеоне палеографии. Она, бедная, обречена бороться с многовековой архивной пылью на многовековом нагромождении рукописей с робкой надеждой обрести шедевры истинного вкуса и аристократизма, того утраченного языка веера на балу удачи, который только оттенял настоящее и неподдельное чувство».

Эвгений Дробязин

He was born in 1948 in Sevastopol, Crimea. He graduated from the Moscow Institute of Graphic Arts, Typography Department. As a graphic artist he worked with the biggest publishing houses. He is an expert on Russian archaic scripts of the 15th–19th centuries, has been participating in many exhibitions. Nowadays Evgeny Drobayzin works as a free artist.

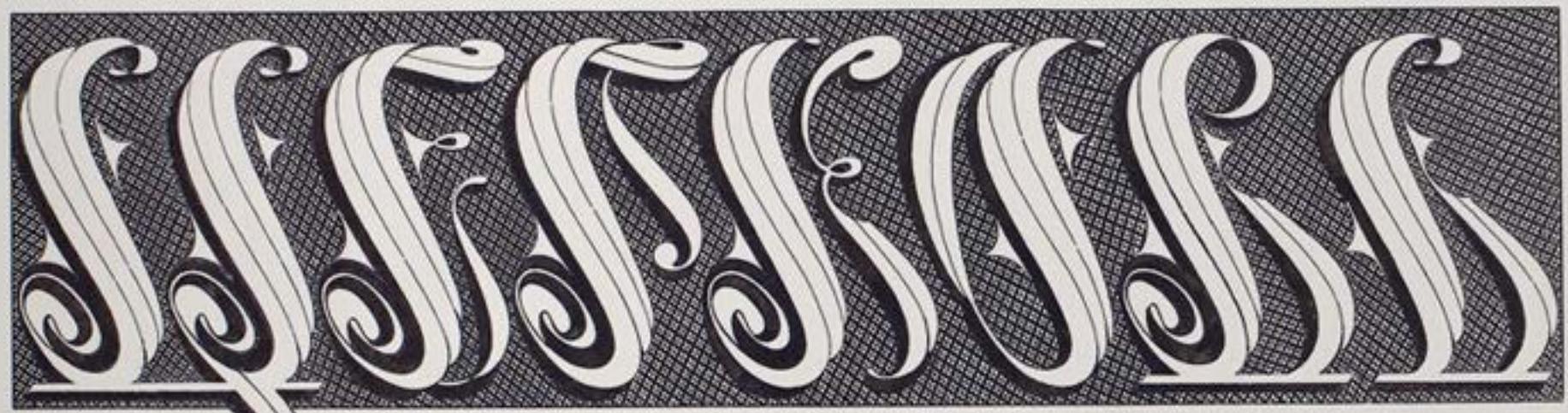
“Calligraphy is a high art, but it is at the same time a “Cinderella” in the Montfaucon pantheon of paleography. Poor thing, it is doomed to fight with the centuries-old dust on the centuries-old heap of manuscripts with a forlorn hope to get the masterpieces of true taste and aristocracy”.

Исидор Пелусиот «О церкви»
Ватман, тушь, стальное перо, 70x50 см, 2012 г.

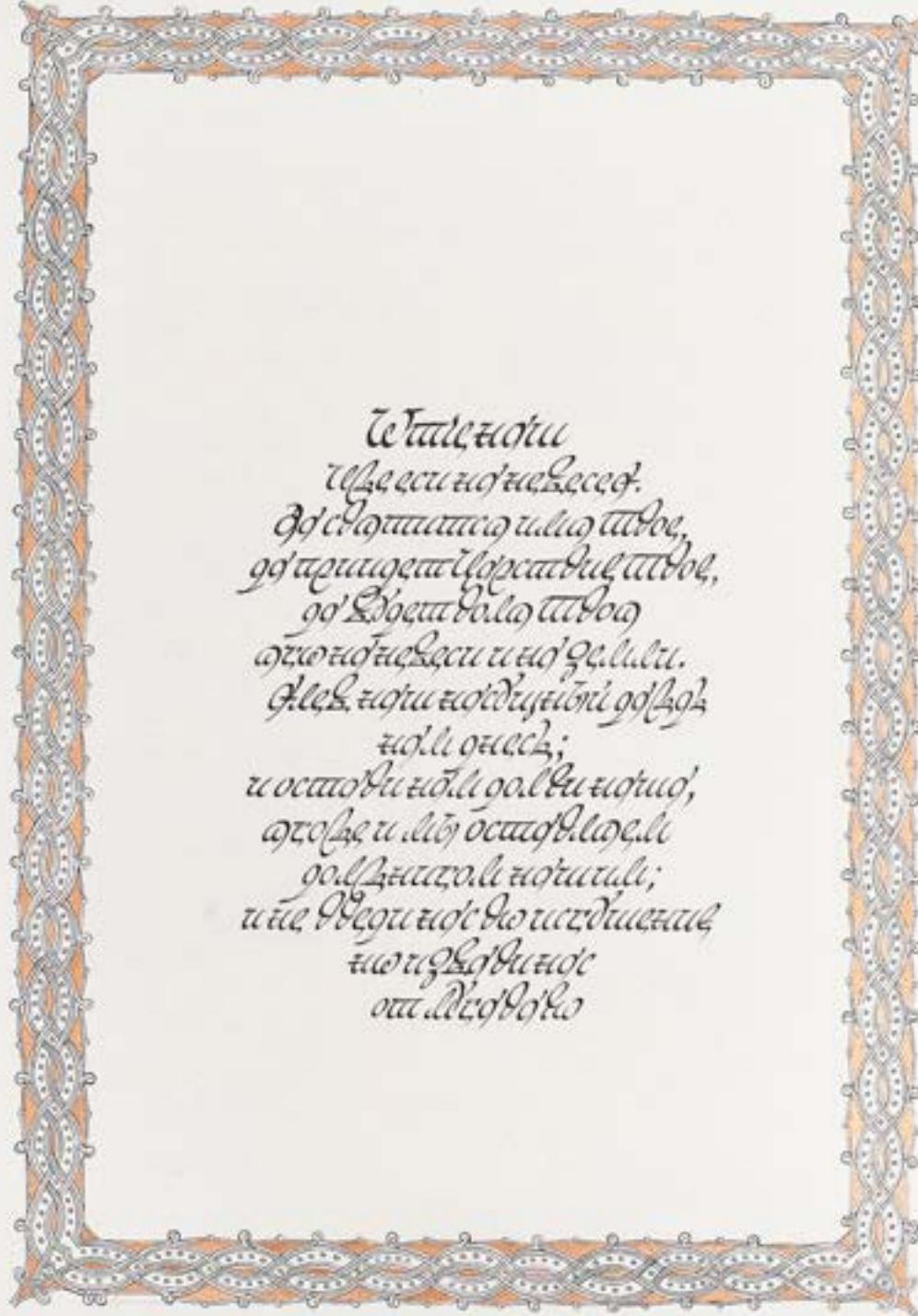
Isidor Pelusiot. About Church
Whatman paper, ink, steel nib, 70x50 cm, 2012



Книгъ
Софийскіи, въведеніи олицей въ Голландіи и
Добровѣлъ



Макаръ.
Софийскіи, въведеніи олицей въ Голландіи и
Добровѣлъ



«Отче наш»

Ватман, тушь, стальное перо, 43x60,3 см, 2012 г.

Pater Noster

Whatman paper, ink, steel nib, 43x60.3 cm, 2012



Екатерина II
Императрица Всероссийская
и пролор, и пророди, и пророк

Слово пречистой Екатерины II императрицы Российской
Слава земли русской, исконя отеческое
всеми русским именем всеми землями наименуем
своим. Слава и чистота, чистота и чистота.
Помощь правосудия Святейшему патриарху
и всем бывшим из своих преданных церкви народа
также помощнику Помощи Святейшему
и всеми в тебе преданным оправданием
помощи и всеми спасением и поклон
и приятием и подтверждением твоим
Богородиц. Слава русским именем
вседелания на высокие степени сро
ких покоренных твоими пред
знатою твоим и тебе отданым честопоче
нней и добой земли единой та же при
чай отдана и тебе достойнейшему тво
боготворенному поклонению; а также тво
боготворенному поклонению, состоящему из
всехъ помощи Помощи отеческой со всеми
церквами и храмами. Твою граду востан
дьчи се въ Господи благопаден
нияхъ Твоихъ спасением твоимъ
и смиренными твоими въсеми се присоедин
и се с твоимъ и всеединомъ видѣши
и твоемъ поклонение всемъ Господи тво
и поклоненияхъ яко с искренимъ искр
и искренимъ искренимъ твоимъ Всевс
емией смиренствиемъ въ твоемъ и се
Помощи смиренномъ искренимъ
и искренимъ искренимъ

Подпись подпись собственная Екатериной II Императрицеей Российской Империи

Манифест 1762 года «Мы, Екатерина II...»
Тушь, металлическое перо, 38x51 см, 1999 г.

Manifesto 1762 "We, Ekaterina II..."
Ink, metal pen, 38x51 cm, 1999

Клаудио ЖИЛЬ

Рио-де-Жанейро, Бразилия
Каллиграф, преподаватель
калиграфии, дизайнер,
художник-график

Работает координатором по дизайну и графическому искусству в MultiRio (мультимедийная компания при секретариате образования Рио-де-Жанейро). Преподаёт каллиграфию в собственной мастерской. Принимает участие в различных выставках, публикует свои каллиграфические работы в местных и международных изданиях.

«Ещё будучи ребёнком, я буквально влюбился в каллиграфию. Создавая свои работы, я представляю, обдумываю каждый каллиграфический образ и стараюсь передать его смысл в простой, органичной манере. В этом мне помогает интуиция и способность тонко чувствовать окружающий мир. Мне удается придать форму и красоту любому чувству».



Claudio GIL

Rio de Janeiro, Brazil
Calligrapher, calligraphy
teacher, designer,
graphic artist

He works as the Coordinator of Design and Graphic Arts of MultiRio (a multimedia company of the Rio de Janeiro Secretariat of Education). He teaches calligraphy in his own studio. He has been exhibiting and publishing his calligraphic works since 2003.

“I'm affectionate to calligraphy since I was a kid. I see, think and create calligraphy in a simple and organic way. The intense and daily practice and technical control of calligraphy are ruled by my intuition and sensibility. This way gesture is able to translate feelings and give them shape and beauty through calligraphy”.

Скрытая латиница

Льняная ткань, акриловые краски, ширококонечное перо, 65x65 см, 2011 г.

Hidden Roman

Linen Fabrics, acrylics, broad nib, 65x65 cm, 2011





Выгравированная надпись (левый фрагмент)
Гравировка на бумаге, 33x48 см, 2011 г.

Lagrafia Engraved (left fragment)
Engraved, Paper, 33x48 cm, 2011



Выгравированная надпись (правый фрагмент)
Гравировка на бумаге, 33x48 см, 2011 г.

Lagrafia Engraved (right fragment)
Engraved, Paper, 33x48 cm, 2011

**Екатерина Марковна
ЗАРХ**

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф,
художник-график,
графический дизайнер



Ekaterina ZARKH

St.Petersburg, Russia
Calligrapher,
graphic artist,
graphic designer

В 1995 году окончила Художественное училище им. Н.К. Рериха (графический дизайн) в Санкт-Петербурге. С 1998 года успешно участвовала во множестве выставок. В 2000 году вступила в «Союз Искусств» в Санкт-Петербурге. С 2008 года является советником по брендингу группы компаний «А.Д.Д.».



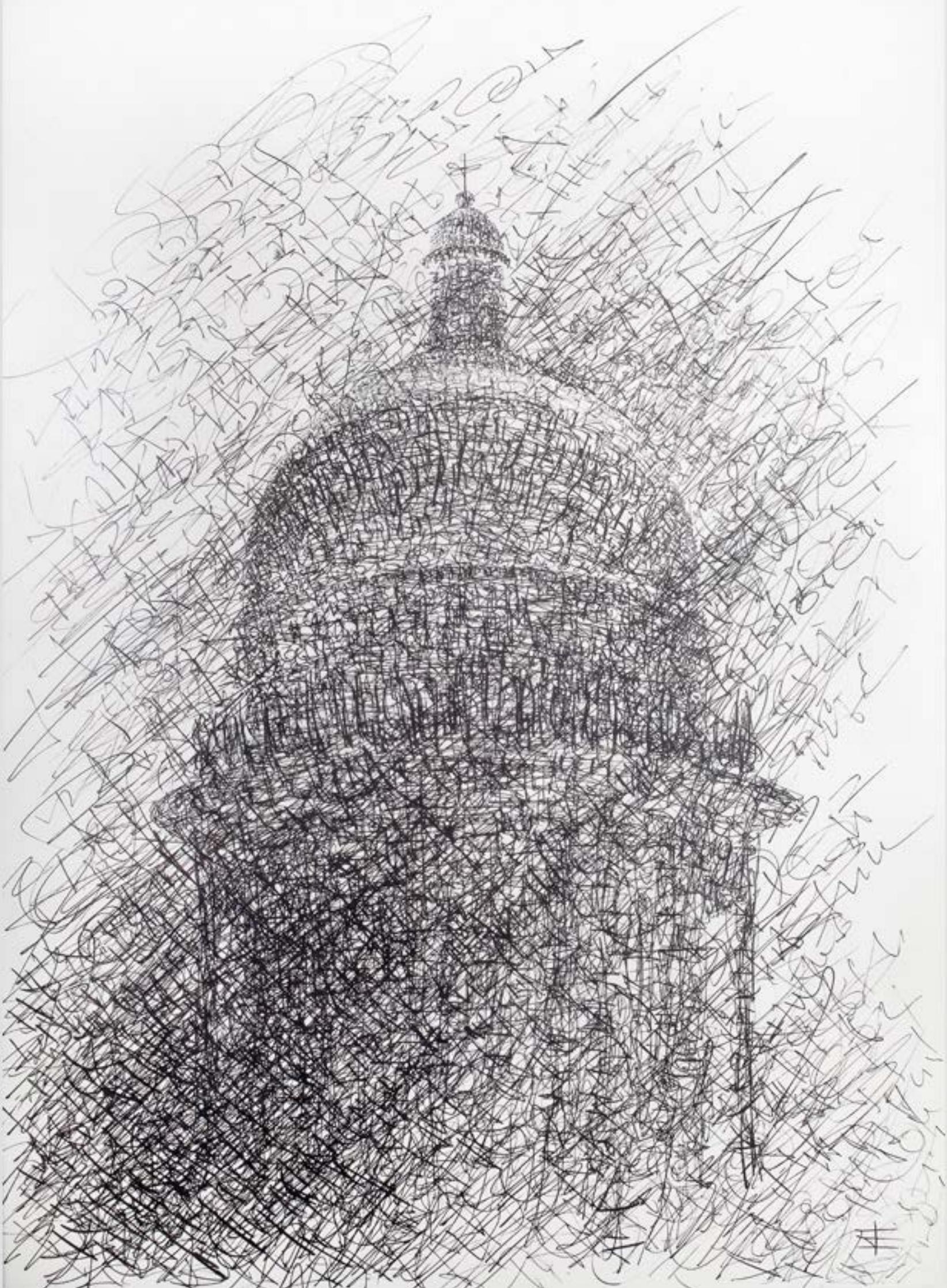
In 1995 she graduated from Roerich Art College (graphic design) in St. Petersburg. Successful participant of many exhibitions since 1998. In 2000 she was admitted to the Union of Arts, St. Petersburg. She works as the Consultant for branding (A.D.D. Group) since 2008.

Исаакиевский собор

Бумага, тушь, остроконечное перо, 60x41 см, 2004 г.

St. Isaac's Cathedral

Paper, ink, pointed nib, 60x41 cm, 2004



**Екатерина Марковна
ЗАРХ**

«Движение не заботится о том, чтобы слова были разборчивы, читаемы, это движение становится свободным и непредсказуемым, нарушая порой начатую красивость и ладность, ввергается в экспрессивный хаос, чтобы добить из него потом другой смысл, новую закономерность».

Ekaterina ZARKH

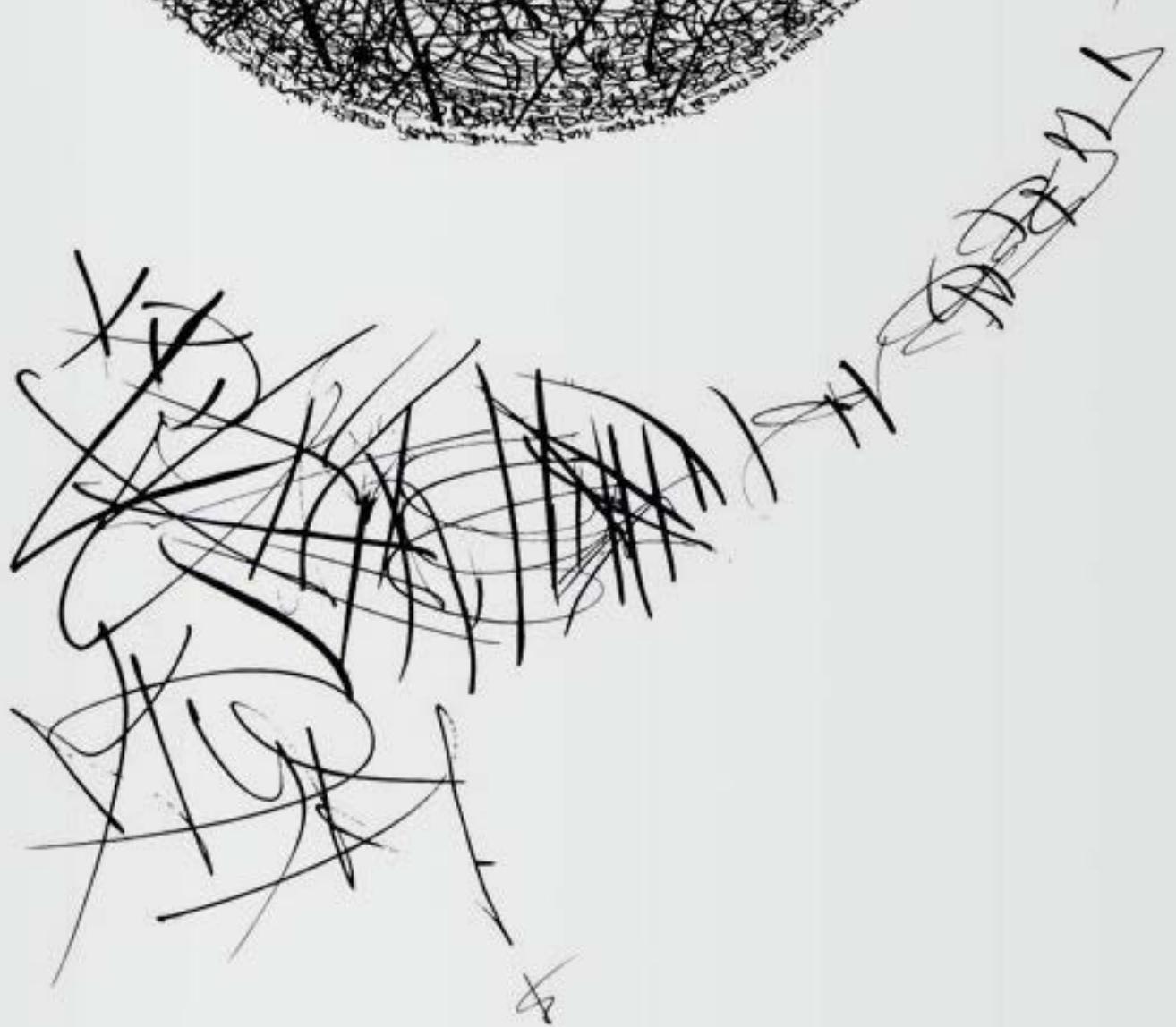
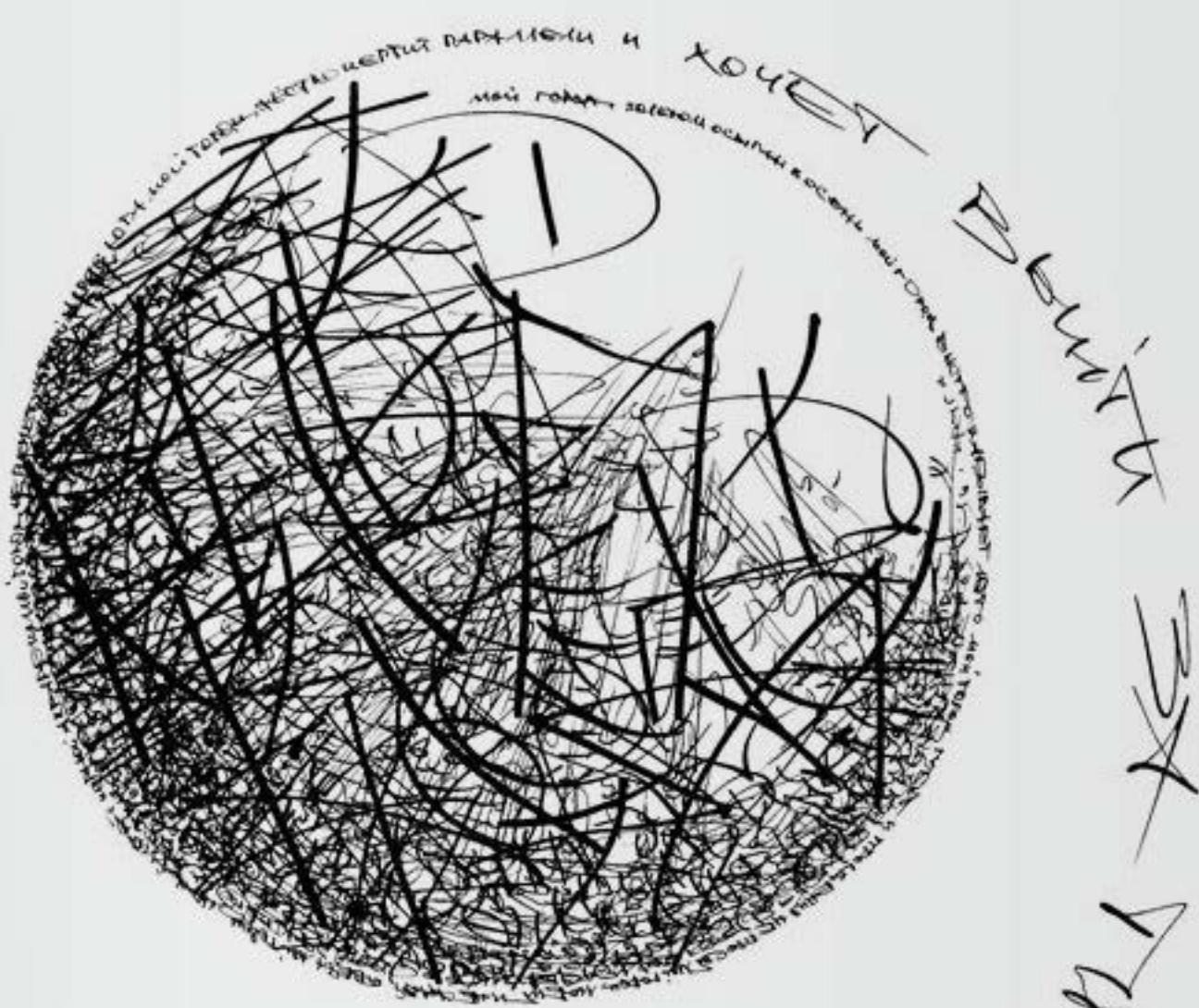
"The movement doesn't care if the letters are legible. The movement is free and unpredictable, sometimes ruining the beauty and neatness, is plunged into the expressive chaos to get there a new meaning and regularity".

За пределы круга

Бумага, тушь, остроконечное перо, 60x42 см, 2003 г.

Outside the circle

Paper, ink, pointed nib, 60x42 cm, 2003



Йошико ЙОШИДА

Окаяма, Япония
Каллиграф

Йошико родилась в 1959 году. С 8 до 18 лет изучала каллиграфию в городе Нара под руководством Комацу Сёин. В 2000 году она продолжила заниматься каллиграфией у Сасано Сюкё, вступила в организацию «Бокушо-кай», основанную Сюкё в 1963 году. Каждый год принимала участие в выставках великого каллиграфа и одного из руководителей каллиграфической организации Mainichi Сасано Сюкё (в Японии два крупных направления каллиграфии — mainichi и yomiuri). В 1998 году организация провела выставку «Фестиваль японского искусства» в Париже. Работы Йошико были представлены на афишах. Она одобряет новое каллиграфическое направление Сёку Уеда в Японии.



Yoshiko YOSHIDA

Okayama, Japan
Calligrapher

Yoshiko was born in 1959. From 8 to 18 she studied calligraphy under Komatsu Shoin in Nara. In 2000, she continued to learn calligraphy again under the guidance of Sasano Shukyo. She joined as a member the "Bokushou-kai" organization founded in 1963 by Shukyo. Every year, she participated in the exhibitions of Shukyo Sasano who was a great calligrapher, one of the leaders of Mainichi Calligraphy Organization (there are 2 big streams in calligraphy in Japan: Mainichi and Yomiuri). It organized the "Japan art festival" exhibition in Paris in 1998. Her work was used as a representative in the poster. She approved to new movement of calligraphy in Japan by Sokyu Ueda.

Поздравление

Чёрные китайские чернила, сделанные в Японии, китайская рисовая бумага, сделанная в Японии, 60x90 см, 2012 г.

Congratulations

Chinese black ink made in Japan, Chinese rice paper made in China,
60x90 cm, 2012



Йошико ЙОШИДА

«Прежде чем я закончу создавать то или иное произведение, я отрабатываю его более чем на 50 листах. Чем больше я пишу, тем больше ощущаю ритм и плавность своей работы. Я также осознаю важность белых пятен в своём творчестве.

Гармония чёрного и белого достижима только большим трудом, а когда удается её добиться, я ощущаю восторг и счастье. Это придаёт мне большую силу, поэтому я снова возвращаюсь к китайской и японской классике».

Yoshiko YOSHIDA

"Before I complete a piece of work, I always practice more than 50 sheets of paper. The more I write, the more I feel the rhythm and the flow in my work. I know the importance of white parts in my works, too.

The harmony of the black and white can only be achieved after hard work, and when I find it there, it brings me happiness and delight. I can get much power then, so I go back confronting myself with Chinese and Japanese classics again".

Упавшие листья

Китайское стихотворение.

Чёрные китайские чернила, сделанные в Японии, китайская рисовая бумага, сделанная в Японии, 60x90 см, 2012 г.

Fallen leaves

Chinese poem.

Chinese black ink made in Japan, Chinese rice paper made in China, 60x90 cm, 2012

行
水
之
所
向
也
無
往
不
順

經舟山人

Нина Владимировна Козубова

Москва, Россия
Каллиграф,
художник-график

Родилась в 1976 году в городе Ржеве. Окончила художественный факультет Московского Государственного университета печати. Последовательница школы каллиграфии Георгия Козубова. Ведет проекты в области печатной и рекламной графики, каллиграфии совместно с сестрой Натальей Владимировной Бакке.

«Международная выставка каллиграфии создает мощную предпосылку для долгожданного толчка в развитии современной русской каллиграфии... Возникают условия для здоровой конкуренции среди художников, и есть надежда, что вскоре появятся шедевры этого искусства, которыми будущее поколение не перестанет благоговейно восхищаться».



Nina Kozubova

Moscow, Russia
Calligrapher,
graphic-artist

She was born in Rzhev, Tver Region, in 1976. She graduated from the Moscow State University of Printing School of Art. She is the follower of Georgy Kozubov's calligraphy school. Carries out projects in printed and advertising graphic art, calligraphy in consort with her sister Natalia Bakke.

"The International Exhibition of Calligraphy creates strong pre-requisites for the long-awaited impetus in the development of Russian modern calligraphy... Also conditions are created for healthy competition among artists, which is sure to improve the quality of their work, and hopefully, such masterpieces of this art that will always be admired by future generations".

Народная мудрость

Бумага, кисть, темпера, тушь, остроконечное перо, 42x59,4 см, 2012 г.

Folk wisdom

Paper, brush, tempera, ink, pointed nib, 42x59.4 cm, 2012



Жан ЛАРШЕ

Сержи-Понтуаз, Франция
Каллиграф,
преподаватель
калиграфии

Родился в 1947 году в городе Ренне, Франция. Изучал типографику, каллиграфию и чистописание. Работал свободным каллиграфом. С 1985 года преподает, в основном, за пределами Франции. Выставлял свои работы более чем на 250 всемирных выставках.

«Только время покажет, сможет ли прекрасное искусство каллиграфии противостоять "бездушным" технологиям или же навсегда останется привилегией небольшого круга избранных».



Jean LARCHER

Cergy-Pontoise, France
Calligrapher,
teacher of calligraphy

He was born in Renn, France, in 1947. Studied graphic art, calligraphy and penmanship. Worked as a free calligrapher. Starting from 1985, Jean taught calligraphy but mostly outside France. He exhibited his works in numerous world exhibitions, more than 250.

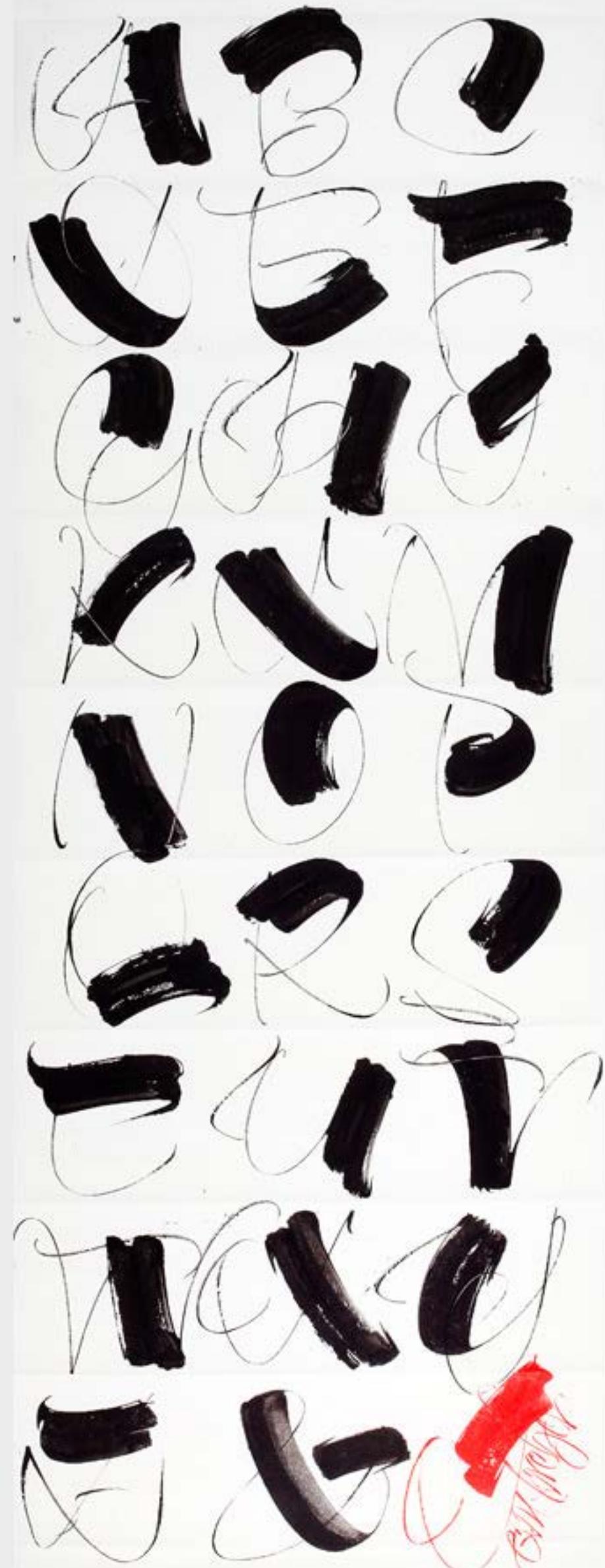
"It will be time only that will show whether or not the super art of calligraphy will be able to stand against 'heartless' technologies, or will remain the privilege of a small circle of the chosen".

Латинский алфавит от «А» до «Я»

Чёрная и красная гуашь на бумаге, 75x220 см, 2012 г.

The Latin Alphabet from A to Z

Black and red gouache on paper, 75x220 cm, 2012



Артём Васильевич ЛЕБЕДЕВ

Москва, Россия
Каллиграф,
шрифтовик



Окончил Самарское художественное училище и Самарскую государственную академию культуры и искусств. Свободный художник. Занимается разработкой фирменного стиля, логотипов, имиджевой рекламы, поздравительной продукции. Сотрудничает со многими московскими издательствами.

«Уйдут когда-нибудь в прошлое бумага, кисти и перья. Прогресс, что поделаешь. Но уже сейчас можно делать каллиграфию в цифровом виде. Появляются новые направления цифровой каллиграфии. Меняется способ, а каллиграфия остается. Стремление к красивому остается. И в этом, наверное, и есть величие каллиграфии».

Artem LEBEDEV

Moscow, Russia
Calligrapher,
type designer

The graduate of the Samara Artistic School and the Samara National Academy of Culture and Arts creates font writings for feast postcards, advertising inscriptions. At present he is engaged in free creative work and cooperates with many Moscow-based publishing houses.

“Paper, brushes and pens will reach back. Nothing can be done with progress. But even now calligraphy can be done in a digital form. New directions of digital calligraphy appear. The method changes but calligraphy remains. The striving for the beauty remains. Perhaps, this is the greatness of calligraphy”.

Шахматный алфавит

Бумага, тушь, перо, кисть, 50x65 см, 2012 г.

Chess Alphabet

Paper, ink, nib, brush, 50x65 cm, 2012



ЛИ ЦЗО

Пекин, Китай
Каллиграф, поэт,
преподаватель



Ли Цзо занимается каллиграфией с детства. Много лет учился у Лю Баогуна, который всю жизнь посвятил каллиграфии. В 1983 г. Ли Цзо окончил Пекинский педагогический университет, факультет русского языка. Дважды получал золотые награды и пять раз серебряные в конкурсах по каллиграфии в Китае. В настоящий момент Ли Цзо преподаёт китайский язык в Белорусском государственном университете. Ли Цзо ведёт блог на русском языке, посвящённый искусству красивого письма (ХОЛОДНОЕ БЛАГОУХАНИЕ — <http://lizou1.livejournal.com>).

«Когда я создаю каллиграфическое произведение, я сосредоточен не только на чёрных чертах, но и на белом пространстве. Важно регулировать чёрное и белое, чтобы их соотношение было гармоничным. В этом заключается одна из самых больших трудностей».



Li Zuo

Peking, China
Calligrapher, poet,
teacher

Master Li Zuo has been interested in calligraphy since his childhood. For a long time he has been taught by Liu Baogong who devoted all his life to calligraphy. In 1983 Li Zuo graduated from Beijing Pedagogical University, Faculty of Russian. He has two gold medals and five silver ones for victories in Chinese calligraphy contests. Now Li Zuo lives in Belarus and teaches Chinese in Belarus State University. He keeps a Russian blog dedicated to calligraphy (COLD SWEET SCENT — <http://lizou1.livejournal.com>).

"When I work on a piece of calligraphy I am focused not only on black lines but on white spaces too. It is important to regulate black and white, to make their correlation harmonious. Therein lies one of the biggest difficulties of this art".

Поздравляющий иероглиф «Фу» («Счастье»)
Кисть, тушь, бумага, 33x27 см, 2011 г.

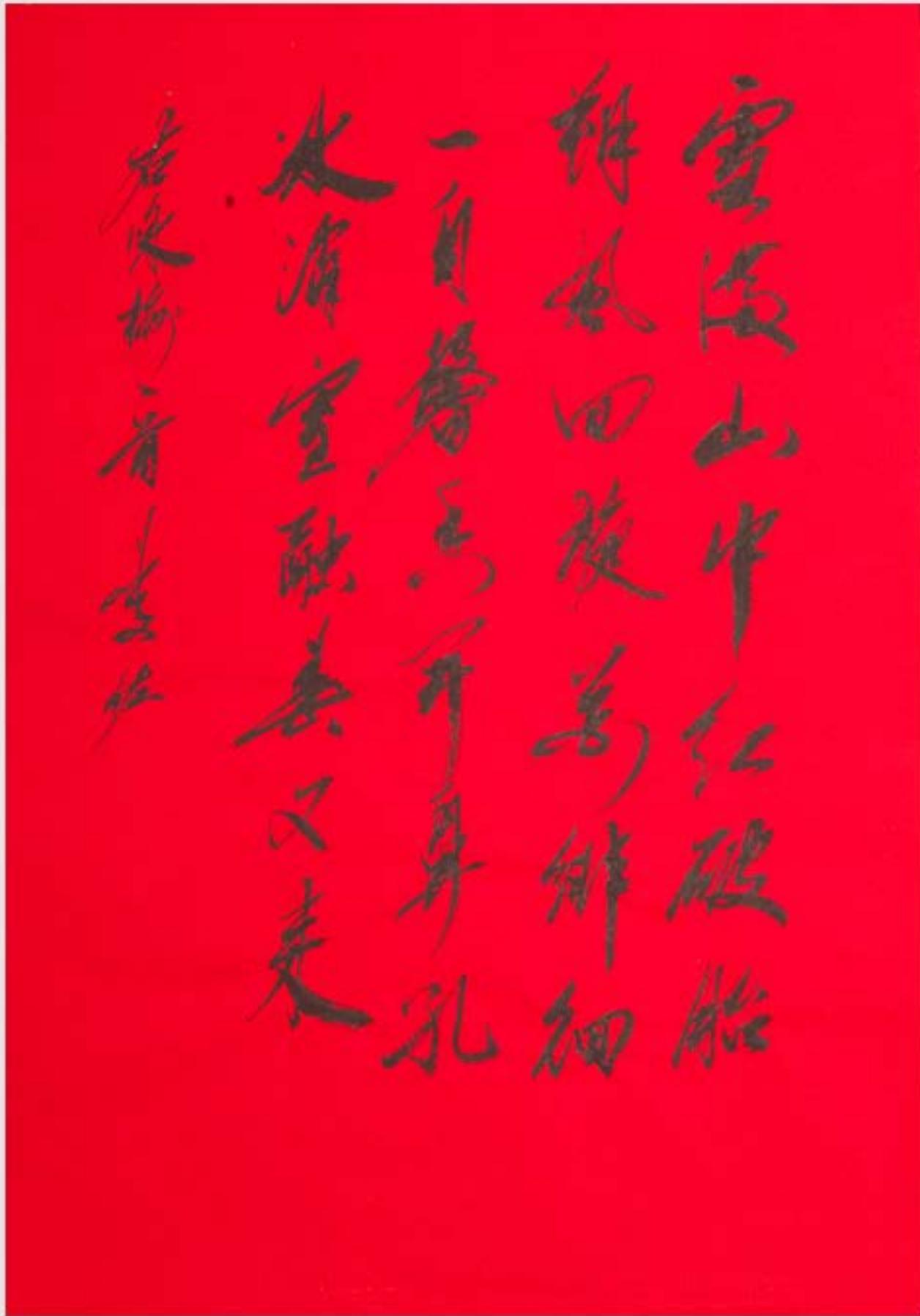
The fù hieroglyph (Happiness)
Brush, ink, paper, 33x27 cm, 2011

皆流順利

事業有成

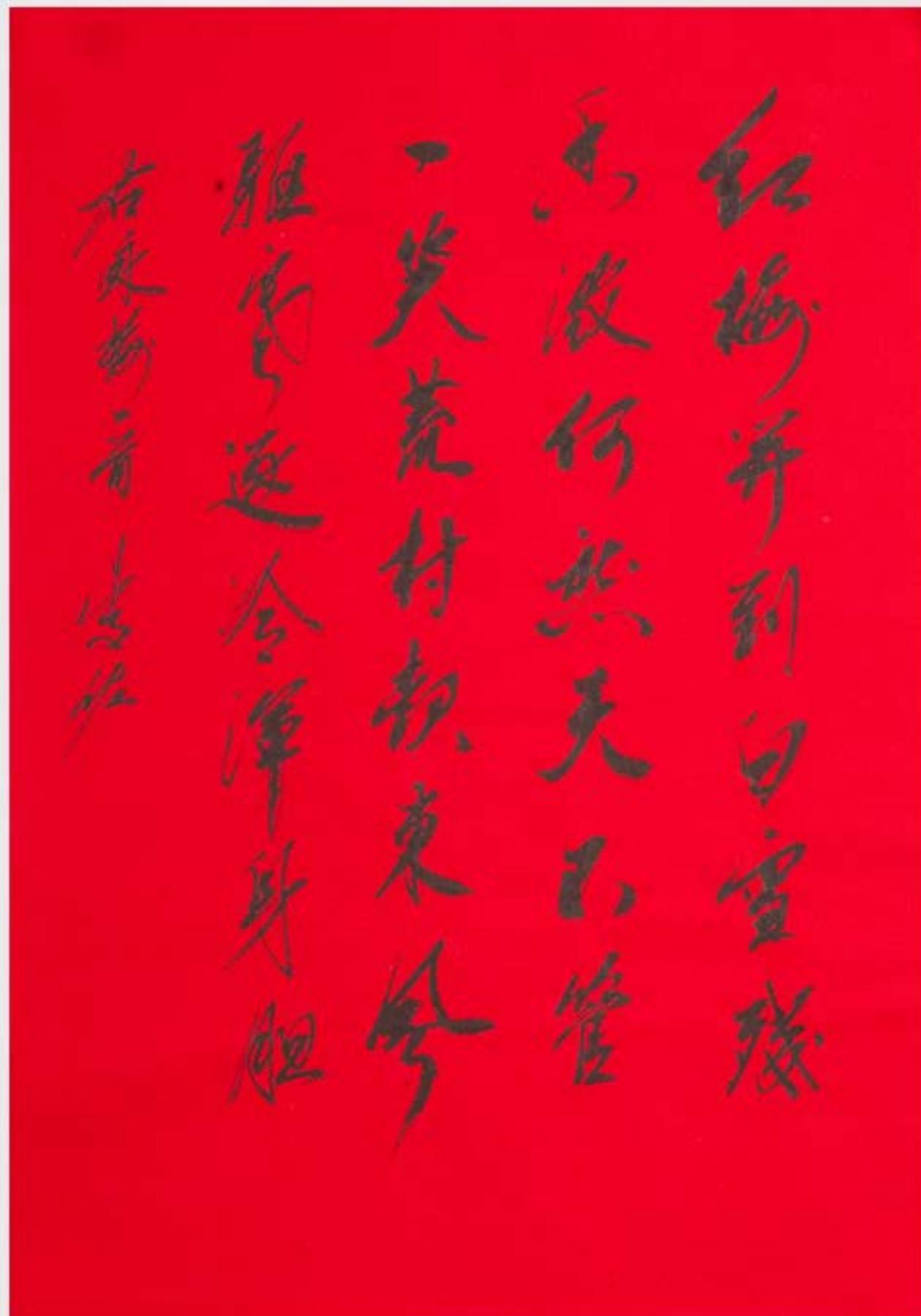
事業有成





Стихотворение о цветах Мэй. Часть 1
Кисть, тушь, бумага, 26x37,5 см, 2011 г.

Poem about May flower. Part 1
Brush, ink, paper, 26x37.5 cm, 2011



Стихотворение о цветах Мэй. Часть 2
Кисть, тушь, бумага, 26x37,5 см, 2011 г.

Poem about May flower. Part 2
Brush, ink, paper, 26x37.5 cm, 2011

Егор Викторович ЛОБУСОВ

Москва, Россия
Каллиграф, врач

Родился 20 ноября 1973 года в Москве (Россия). Обучался в Московском государственном университете им. Ломоносова и Университете традиционной китайской медицины в Нанкине, провинция Цзянсу (Китай). По основной профессии – врач.

«Рука — лишь проводник мыслей. Кисть каллиграфа — как самописец сейсмографа, регистрирующий тончайшие колебания его души. Поэтому, любясь произведениями мастера, мы можем наслаждаться ясностью и твёрдостью его ума или же наоборот — безудержными и непредсказуемыми скачками мысли, которая движется в невообразимую сторону под влиянием творческого импульса».



Egor LOBUSOV

Moscow, Russia
Calligrapher, doctor

Was born on the 20th of November, 1973, in Moscow, Russia. Studied at Lomonosov Moscow State University and University of Traditional Chinese Medicine in Nanjing, Jiangsu, China. His main occupation is physician.

"A hand is a guide of our thoughts. A hand of the calligrapher is a recording device of a seismograph registering the most detailed vibration of his soul. Therefore admiring products of masters we can enjoy clearness and steadiness of his mind, or on the contrary — impetuous and unpredictable stretch of imagination which moves to unimaginable way under the influence of a creative impulse".

Мудрость

Полотно, тушь, 26x52,5 см, 2012 г.

Wisdom

Canvas, ink, 26x52.5 cm, 2012

卷之三



Николай Сергеевич МАКАРОВ

Каллиграф, преподаватель
калиграфии,
доцент кафедры
средового и графического
дизайна Уральской ГАХА



Родился 6 апреля 1962 года в городе Бологое. Живет в Тюмени с 1967 года. В 1985 году, после окончания учёбы, стал преподавателем художественно-оформительского отделения Тюменского училища искусств. Занимался различными дисциплинами, среди которых рисунок, шрифт, цветоведение, макетирование, композиция, проектирование и др. С 1997 года — член Союза дизайнеров России, участник выставок, проводимых союзом.

«Непреднамеренность — органичное свойство каллиграфии. Но путь к этой лёгкости и точности решения может быть значительно длиннее. Каллиграфия — это бумажный листопад проб, терпеливый поиск нужного решения и абсолютная неудовлетворённость тем, что сделано».



Nikolay MAKAROV

Tyumen, Russia
Calligrapher, calligraphy
teacher, assistant
professor, Chair of
Environment and
Graphic Design

He was born in Bologoe, on April 6, 1962. He lives in Tyumen since 1967. In 1985, after graduation, he was a professor of the Artistic and Design Department (currently – Design Department) of the Tyumen Arts School. He dealt with different subjects, including drawing, font, color studies, model making, composition, design, etc. In 1997 he became a member of the Russian Designers' Union, participant in exhibitions held by the Union.

"Inadvertency is an organic property of calligraphy. But the way to this light and precise solution can be much longer. Calligraphy is a paper leaf fall, patient search for the right solution and the absolute dissatisfaction with what has been done".

Слово

Экспрессивная каллиграфическая интерпретация выражения «Слова — это сосуды для смысла»

Чёрная бумага для пастели, белая тушь, круглая кисть, 29,5x20,8 см, 2010 г.

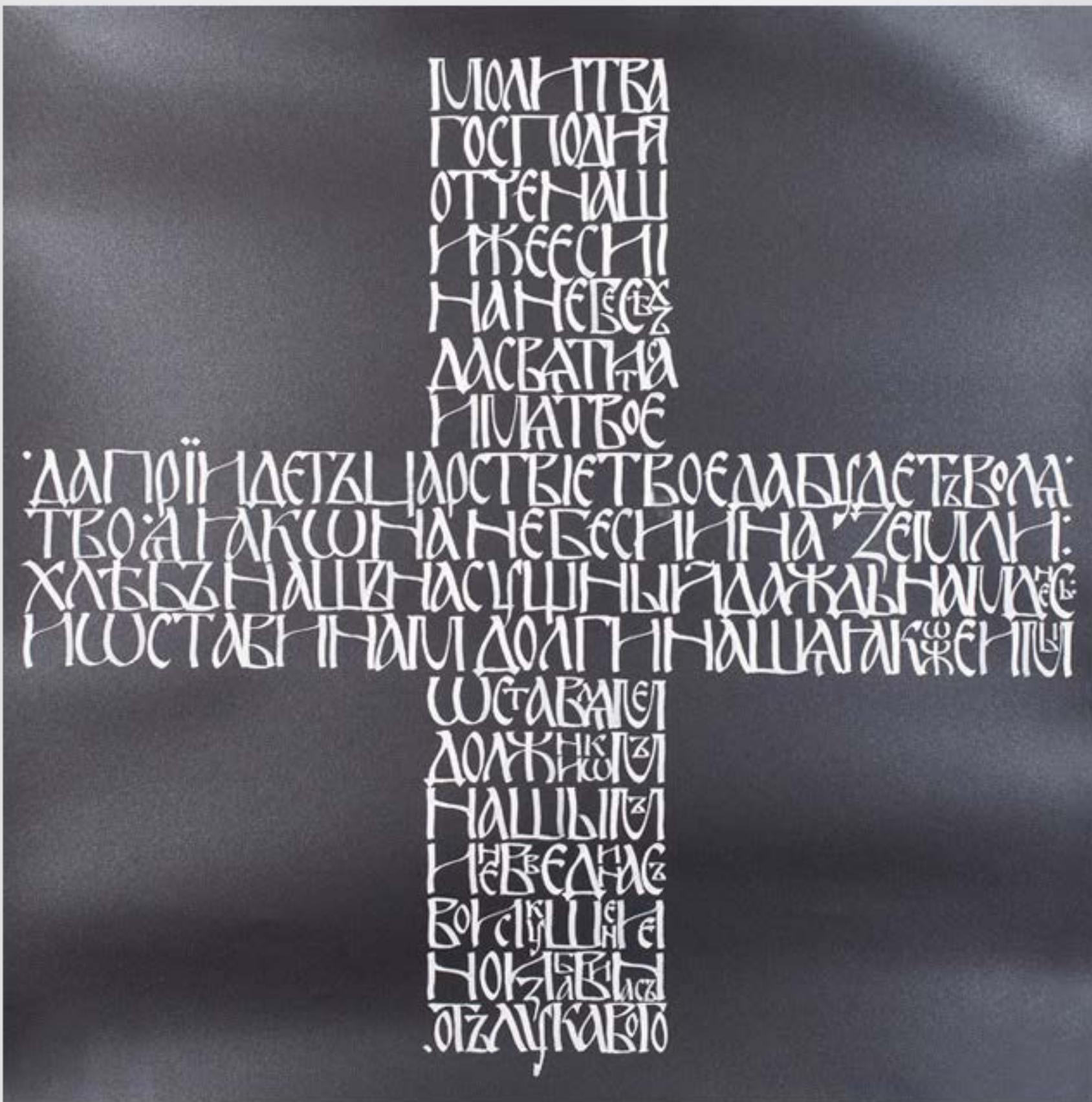
The word

Expressive calligraphic interpretation of the phrase "The Words are vessels for meaning".

Black paper for pastels, white ink, round brush, 29.5x20.8 cm, 2010

Exosk





Молитва Господня. Отче наш

Бумага двухсторонняя чёрная перламутровая, белая тушь, ширококонечное перо, 61x61 см, 2010 г.

The Lord's Prayer. Pater Noster

Duplex black pearl paper, white ink, broad nib, 61x61 cm, 2010

МОЛИТВА
ГОСПОДНЯ
ОТУЕНИЩ
ИЖЕСКИ
НА НЕБЕСХ
ДА СВАТИА
НИЧАТВОЕ

ДА ПРИДАСТЬ ЦАРСТВІЕ ТВОЕ МЫ БУДЕМ БОЛА
ТВОА ГАКО НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛІ.
ХЛЕБЪ НАШЪ НАСУЩИ РІЖДЬ НАМ ДЕС
И СОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША ГАКО ЕНІЧ
ШЕДВАЛЕІ
ДОЖДИКОУ
НАШЪ ЦІ
И ЧЕВЕДНІЕ
ВОІСКУЩІЕ
НОІ ЗЛІВАСІ
ОІЛУКАВГО.

Молитва Господня. Отче наш

Белая чертёжная бумага, чёрная тушь, ширококонечное перо, 61x61 см, 2010 г.

The Lord's Prayer. Pater Noster

White drawing paper, black ink, broad nib, 61x61 cm, 2010

Таши МАННОКС

Лондон, Великобритания
Каллиграф, художник
тханка, бакалавр
изобразительных
искусств



Родился в Великобритании. После трех лет обучения получил почетную степень бакалавра изобразительных искусств. В 21 год становится буддистским монахом в тибетском монашеском ордене Карма Кагью. В течение 17 лет был учеником мастера тибетских искусств Шераба Палден Беру. В это же время изучает тибетский язык и практикует множество видов тибетского письма под руководством Аконга Тулку и преподавателей санскритской каллиграфии Его Высокопреосвященства Ситу Ринпоче и ламы Пеме Лодруб.

В 2000 году Таши оставил монастырь, чтобы посвятить себя карьере тибетского каллиграфа и иконописца. Участвовал в выставках в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

«Основным и очень важным для меня фактором является чёткая организация науки об искусстве руки. Эта наука не только сохраняет духовные традиции, но и позволяет творческой свободе проявляться через художественные средства».



Tashi MANNOX

London, Great Britain
Calligrapher, iconographer,
fine art BA hons degree

Born in Great Britain. Completed a three year fine art BA hons degree. At the age of 21 became a Buddhist monk in the Tibetan Karma Kagyu order. Apprenticed for 17 years under a master of Tibetan arts: Sherab Palden Beru, during this time studied the Tibetan language and worked as a scribe in the many forms of Tibetan scripts, under the guidance of Akong Tulku and calligraphy teachers such as H E Situ Rinpoche and Lama Peme Lodrub for Sanskrit scripts.

In 2000 Tashi left the monastery to pursue a career as an artist in Tibetan calligraphy and iconography, exhibiting in London, New York and LA.

"Fundamental to me is the importance of a foundation in the discipline of a trained hand, which not only helps keep the scriptural traditions alive, but also gives the confidence to allow the creative freedom to emanate through the medium".



त्र्यग्निमात्रा त्र्यवसामा त्र्यसङ्गमा
द्वयेष्वाया द्वयेष्वाया द्वयेष्वाया



प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः

homage to the buddha homage to the dharma homage to the sangha



Почтение трёх сокровищ

Китайская тушь и японская минеральная краска, сусальное золото, бутанская бумага tsasho, 57x84 см, 2012 г.

Homage to The Three Jewels

Chinese ink and Japanese mineral paint, gold leaf on Bhutanese tsasho paper, 57x84 cm, 2012

॥ ଗୁରୁ ରିଙ୍ପୋଚେ ଦେଖିବାକାମିତିହିନ୍ଦୁ ॥

ଶ୍ରୀ ରିଙ୍ପୋଚେ ଦେଖିବାକାମିତିହିନ୍ଦୁ ॥
ପ୍ରମାଣିତ ପରମାପଦିକାମିତିହିନ୍ଦୁ ॥



Семистрочная молитва Гуру Ринпоче

Китайская тушь и японская минеральная краска, сусальное золото, бутанская бумага tsasho, 57x84 см, 2012 г.

Seven Line Prayer to Guru Rinpoche

Chinese ink and Japanese mineral paint, gold leaf on Bhutanese tsasho paper, 57x84 cm, 2012



Четыре неизмеримые государства

Китайская тушь и японская минеральная краска, сусальное золото, бутанская бумага tsasho, 57x84 см, 2012 г.

The Four Immeasurable States

Chinese ink and Japanese mineral paint, gold leaf on Bhutanese tsasho paper, 57x84 cm, 2012

Геннадий Иванович МАЦУР

Каллиграф, лауреат
международных
конкурсов искусства
книги



Родился в 1960 году в городе Чашники, Белоруссия. Окончил Минское художественное училище и Белорусский Государственный театрально-художественный институт. Сотрудничает с рядом белорусских и зарубежных издательств. Лауреат республиканских и международных конкурсов искусства книги. Принимает участие в выставках каллиграфии.

A large, expressive cursive signature in black ink. The signature reads "Геннадий МАЦУР" (Gennadiy MATSUR). The script is fluid and dynamic, with many loops and flourishes.

Gennady MATSUR

Minsk, Belarus
Calligrapher,
prize winner
of international
book art contests

He was born in 1960 in Chashniki, Belarus. Graduated from Belarus State Theater and Art Institute and the Minsk Art School. At present he cooperates with a number of Belarusian and foreign publishers. He is a prize winner of the republican and international book contests. Participates in calligraphy exhibitions.

Ars gratia artis (Искусство ради искусства)

Серия «Латина».

Бумага, тушь, перо, кисть, компьютерная графика, цифровая печать,
50x100 см, 2012 г.

Ars gratia artis (Art for art's sake)

Latina series.

Paper, ink, pen, brush, computer graphics, digital printing, 50x100 cm,
2012

Ar
ieatio
artis



«Каллиграфия — это индивидуальный знак, который нельзя подделать. В этом искусстве подделка видна сразу. Как можно вывести одну и ту же букву дважды? По законам каллиграфии — никак».

Gennady MATSUR

"Calligraphy is an individual sign that cannot be counterfeited. Counterfeit is immediately seen in this art. How can one and the same letter be drawn twice? There is no way to do so, according to the calligraphy laws".

Omnia vincit amor (Всё побеждает любовь)

Серия «Латина».

Бумага, тушь, перо, кисть, компьютерная графика, цифровая печать, 50x100 см, 2012 г.

Omnia vincit amor (Love conquers everything)

Latina series.

Paper, ink, pen, brush, computer graphics, digital printing, 50x100 cm, 2012

John
Galt

John Galt

Аполлинария Андреевна МИШИНА

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф,
художник-график



Родилась в городе Екатеринбурге (Свердловске) в 1987 году. В 2010 году закончила с отличием Институт декоративно-прикладного искусства (Санкт-Петербург), кафедра станковой графики, зав. кафедрой Заслуженный художник России Яхнин О.Ю. Является членом Санкт-Петербургского Союза Художников с 2010 года. Работы находятся в собрании Современного Музея Каллиграфии в Москве, ГМИИ города Ирбита, Национального музея экслибриса и печатной графики (Сант-Николас, Бельгия), Фонда Молодежной Графики «Forum Kultur» (Вроцлав, Польша), и в частных коллекциях.

ЯПОДНЯЯРІА
МИШИНА

Apollinaria MISHINA

St. Petersburg, Russia
Calligrapher, graphic artist

Born in Yekaterinburg (Sverdlovsk) in 1987. 2010 — graduated with honors from the Institute of Decorative and Applied Arts (Saint-Petersburg), department of easel graphic works, department chair – O. Yakhnin, Honored artist of Russia. From 2010 — member of the Saint-Petersburg Artists Union. Works displayed in collections of the Contemporary museum of calligraphy in Moscow, Irbit state museum of visual art, National ex-libris and prints museum (Saint Nicolas, Belgium), Forum Kultur Youth Graphic Foundation (Wrocław, Poland), and private collections.

Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых

«Каллиграфический лист представляет собой попытку осмысления многовекового опыта духовного искусства Руси. Фрагмент Евангелия от Марка [12:27] предстаёт в виде символа, и таким образом создаётся возможность для верbalного и неверbalного чтения. Как художник и как каллиграф, я пишу для того, чтобы читать. Важно, чтобы мой зритель стал читателем».

Бумага, офорт, каллиграфия, акварель, 23x32 см, 2011 г.

God is not of the dead, but God of those alive

“Calligraphy paper is an attempt to understanding centuries-old experience of the spiritual art of Russia. A fragment of Mark’s Gospel [12:27] appears as a character, and thus, creates an opportunity for verbal and nonverbal reading. As an artist and calligrapher, I write to read. It is important for my viewer to become a reader”.

Paper, etching, calligraphy, watercolor and gilding, 23x32 cm, 2011



Святой апостол Павел [10:12]... Икона для храма
«Бога не есть Боги крещены,
но Бога хвалящи»

Аполлинария Андреевна МИШИНА

«Обращение к текстам Святого Писания — это большая ответственность. Но для меня переписывать Евангелие — это единственный способ осознанно читать его. Текст состоит из предложений, предложения состоят из слов, слова сложены из букв. Буква открывается тем, кто любит ее, и я могу признаться, что не пишу, а “рисую” букву».

Apollinaria MISHINA

“Addressing the texts of Holy Scripture is a great responsibility. But for me to rewrite the Gospel is the only way to consciously read it. The text is comprised of sentences, sentences are comprised of words, words are comprised of letters. A letter opens up to those who love it, and I can confess, I do not write but rather “draw” letters”.

Христос Пантократор

Образ Христа Пантократора создан из священного текста, и представляет собой фрагмент Евангелия от Марка [3:13-29], написанный на церковно-славянском языке. Каллиграфия, как вид искусства, оперирующий системой знаков, в своей основе состоит из слов и букв. Современная каллиграфия становится языком нового времени, опирающегося на опыт прошлого и обращенного в будущее.

Бумага, офорт, каллиграфия, акварель, золочение, 23x32 см, 2012 г.

Christ Pantocrator

The image of Christ Pantocrator was created from the sacred text, and is a fragment of the Gospel of Mark [3:13-29], written in Church Slavic language. Calligraphy as an art form operating by the system of signs, at its core consists of words and letters. Modern Calligraphy is becoming the language of modern times, based on past experience and reversed in future.

Paper, etching, calligraphy, watercolor and gilding, 23x32 cm, 2012

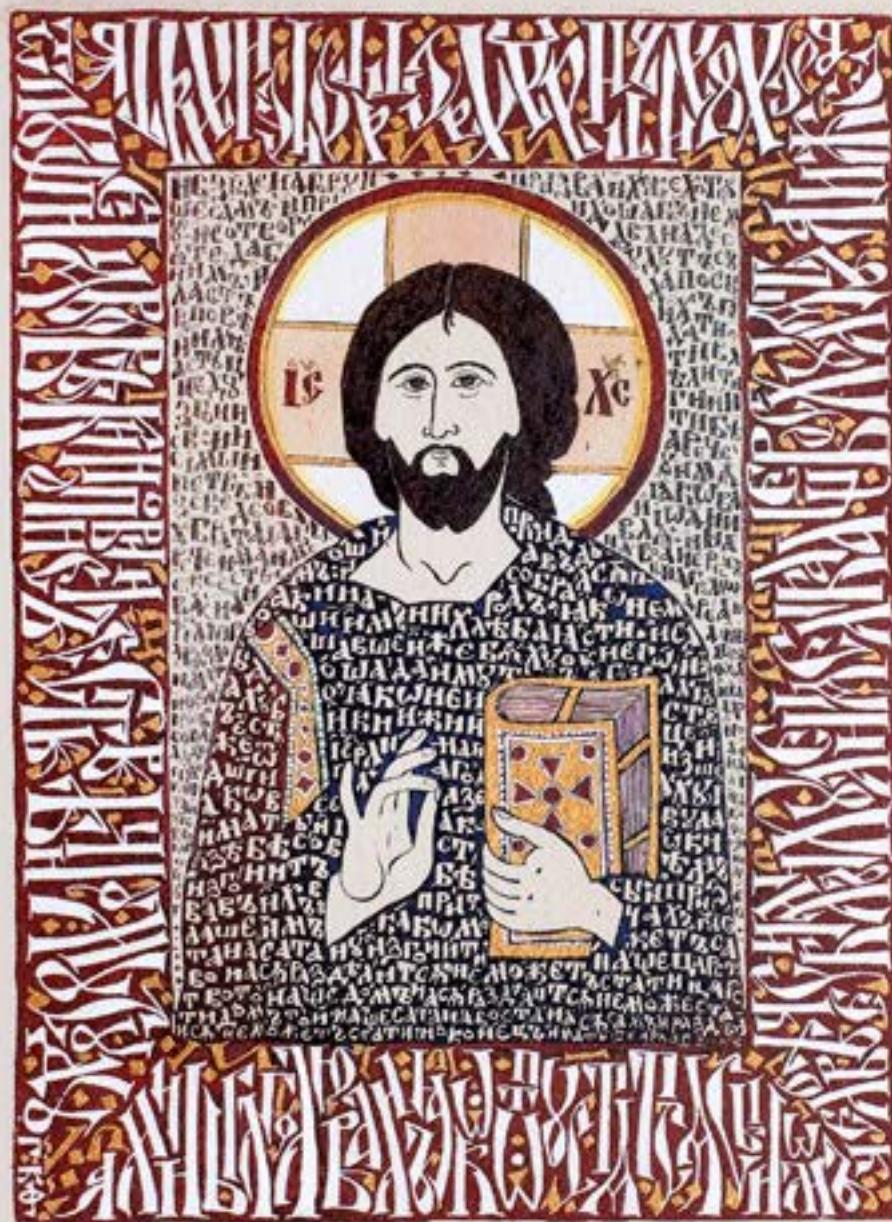
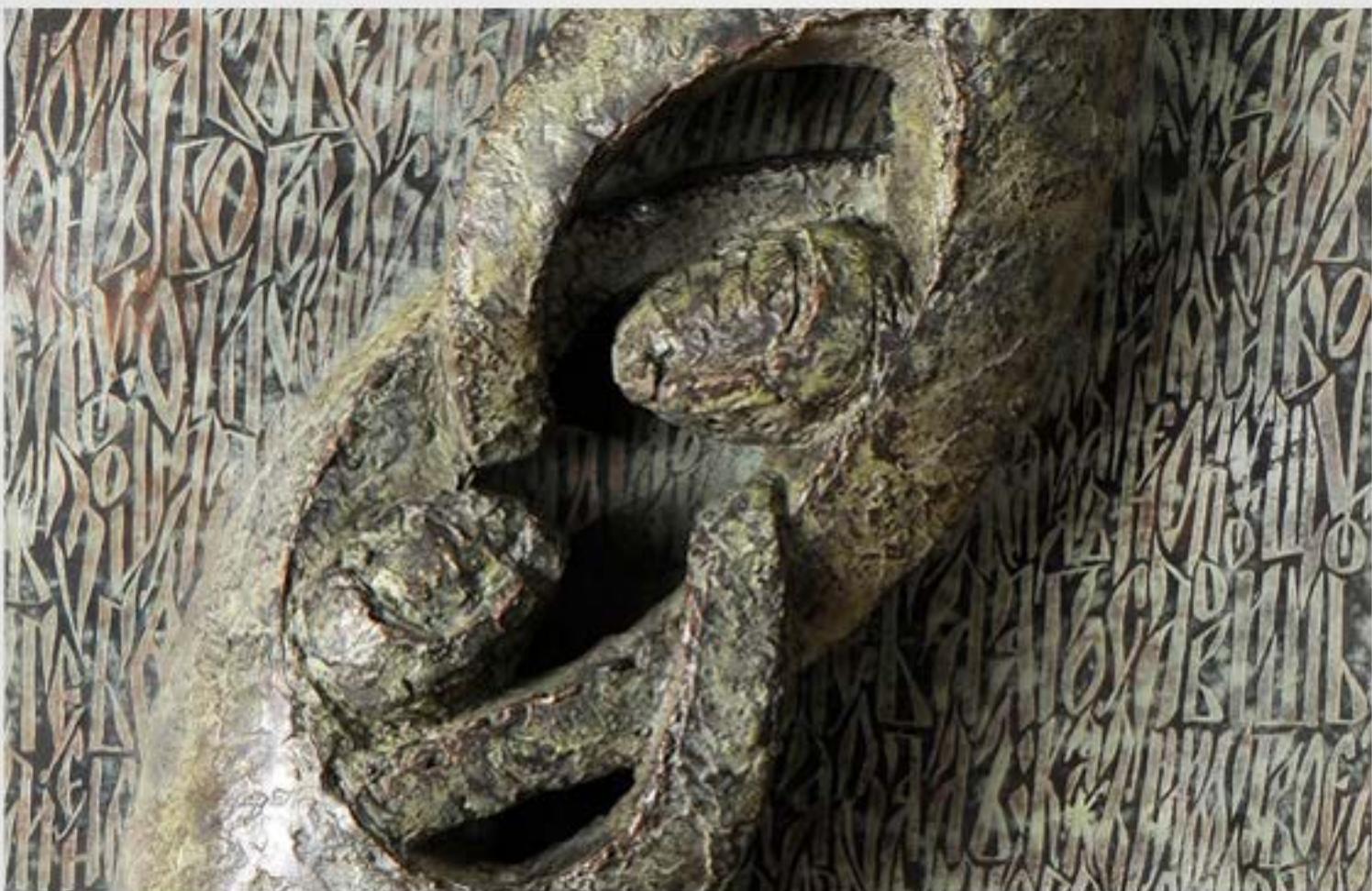


Схема о/п «Христос Пантократор»
автор Дарья Стандарт [312-26] № 12



Храмовые двери. Левая часть

Автор: скульптор Андрей Мишин. Тексты на фонах: каллиграфия Аполлинарии Мишиной. Храмовые двери выполнены для домового храма в Малых Ижорах. Левая часть посвящена сюжетам из Ветхого Завета: Каин и Авель, Ковчег, Жертвоприношение Авраама, Сон Иакова, Борьба Иакова с Ангелом, Суд Соломона, История Ионы, Взятие Иерихона, Вавилонская башня... Приём использования в качестве фона ветхозаветных текстов напоминает о неразрывной связи в русском искусстве словесного и образного ряда.

Бронза, литьё, патинирование, каллиграфия – травление на металле, 90x206x10 см, 2010 г.

The temple doors. The left side

Author: sculptor Andrey Mishin. Background texts: calligraphy by Apollinaria Mishina. The temple doors were created for a house church in Malye Izhory. The left side is devoted to subjects from the Old Testament: Cain and Abel, The Ark, Abraham's Sacrifice, Son of Jacob, Jacob Fighting with the Angel, Trial of Solomon, The story of Jonah, The capture of Jericho, the Tower of Babel... Use of the Old Testament texts as a background reminds of the intimate connection of verbal and figurative number in Russian Art.

Bronze, casting, patinating, calligraphy –etching on metal, 90x206x10 cm, 2010



Екатерина Олеговна НАЗАРОВА

Киото, Япония
Каллиграф



Екатерина родилась в 1981 году в городе Южно-Сахалинске. В 1995 году окончила Детскую художественную школу искусств г. Южно-Сахалинск. В 2006 году окончила Институт экономики и востоковедения Сахалинского государственного университета по специальности японский язык (преподаватель). После окончания университета Екатерина 3 года стажировалась в Японии, получила степень магистра японской каллиграфии каллиграфического отделения Педагогического института города Нара. В 2012 году окончила аспирантуру Киотского университета по специальности иероглифика, продолжает исследование в области преподавания японской письменности и, в частности, японской каллиграфии иностранцам. В настоящий момент Екатерина живёт в Японии (Киото), занимается творческой деятельностью в области каллиграфии под руководством заслуженного каллиграфа Сёсю Фукуда.



Ekaterina NAZAROVA

Kyoto, Japan
Calligrapher

Ekaterina was born in 1981 in the city of Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin region. In 1995 she finished Yuzhno-Sakhalinsk School of art for children. In 2006 graduated from the Institute of Economy and Oriental Studies of Sakhalin State University with a degree in Japanese language (teacher). After graduation Ekaterina underwent a 3-year course in Japan, received a master's degree in Japanese Calligraphy at Nara Pedagogical Institute. In 2012 she completed her postgraduate studies of hieroglyphics, and continued her research in teaching Japanese writing system and calligraphy in particular to foreign students. Ekaterina currently lives in Japan (Kyoto) and works on her calligraphy under supervision of renowned master Siosiu Fukuda.

Китайский иероглиф «ДРАКОН»

По восточному календарю Дракон — символ 2012 года.
Рисовая бумага, тушь, отбеливающая жидкость, 45x129 см, 2011 г.

Chinese hieroglyph "DRAGON"

According to the Eastern calendar, the Dragon is the symbol of 2012.
Rice paper, ink, bleaching liquid, 45x129 cm, 2011



Екатерина Олеговна НАЗАРОВА

«Занятие каллиграфией для меня как медитация, один из способов побыть наедине с собой, окунуться в чёрно-белый мир гармонии туши и рисовой бумаги, с помощью этих простых инструментов выразить то душевное состояние, в котором находишься».

Ekaterina NAZAROVA

“Calligraphy for me is like meditation, one of the ways to have some time to be alone, delve into the black-and-white world of harmony between the ink and rice paper, to express the mental and emotional state I am in with these simple instruments”.

Посмертное хайку выдающегося мастера японской поэзии Мацуо Басё

Посмертное хайку написано Мацуо Басё в Осаке за четыре дня до смерти 24 ноября 1694 в возрасте 50 лет.

В пути я занемог.
И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.
(перевод Веры Марковой)

Картон, японская тушь, 45x45 см, 2012 г.

Posthumous Haiku of great master of Japanese poetry Matsuo Basho

Posthumous haiku written by Matsuo Basho in Osaka four days before his death on November 24th, 1694 at the age of 50.

Sick on a journey
dreams roam about
on a withered moor.
(translated by Haruo Shirane)

Cardboard, Japanese ink, 45x45 cm, 2012

放して
病ひ
野を
松の亭は
馬の廻る

か

**Копия фрагмента известного произведения "九成宮醴泉銘" —
«Душистый источник летнего дворца Джиченг»**

Копия фрагмента известного произведения мастера Оуян Сюня, конфуцианского учёного и каллиграфа эпохи ранней династии Тан в Китае, одного из самых значительных каллиграфов Китая, ставшего впоследствии классиком стиля "кайшу" (уставное письмо).

Описание произведения: Самый могущественный китайский император династии Тан — Император Тай-цзун, однажды прогуливаясь по территории летнего дворца Джичен, обнаружил прекрасный освежающий источник с чистейшей водой. Он тут же отдал приказ премьер-министру написать об этом событии эссе, а Оуян Сюню приказал оформить произведение каллиграфически. Впоследствии данная надпись была высечена на фонтане, построенном на месте источника. В настоящий момент данная надпись является эталоном написания стиля «кайшу» (уставное письмо).

Японская рисовая бумага, японская тушь, 53x284 см, 2008 г.

**A copy of the fragment of the famous work "九成宮醴泉銘"—
"Summer Palace Sweet Spring "Jiucheng"**

A copy of the fragment of the famous work by Ouyang Xun, Confucian scholar and calligrapher of the early Tang Dynasty in China, one of the greatest Chinese calligraphers which later became the Kaisho (regular script) style classic.

Description: The most powerful Chinese Emperor of the Tang Dynasty — Emperor Taizong — one day walking around the summer palace Zhiwucheng found a wonderful refreshing spring with pure water. He immediately gave Prime Minister the order to write an essay about the event, and Ouyang Xun was ordered to draw a calligraphy work. Subsequently the inscription was carved on the fountain built at the spring location. At present, this inscription is the standard of the Kaisho (regular script) style.

Japanese rice paper, Japanese ink, 53x284 cm, 2008

維貞觀六年孟夏之月皇帝避暑乎九成
之宮此則隨之仁壽宮也冠山抗殿絕壑
為池跨水架楹分巖竦闢高閣周建

忠耶

Надежда Анатольевна ПАВЛОВА

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф



Родилась в 1953 году в городе Ленинграде. Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, отделение промышленной графики и упаковки. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию по теории графического дизайна. Автор научных статей по проблемам графического дизайна и искусству шрифта. Участвовала во многих художественных выставках в России и за рубежом.

«В эпоху компьютерных технологий рукопись, созданная мастером каллиграфии, может быть превращена в наборный шрифт без потери тонких нюансов графической формы. Но, как и в прошлые времена, чтобы научиться писать красиво, надо иметь желание и трудолюбие, прикладывать терпение и старание к вдохновенному написанию каждой буквы».

Nadezhda PAVLOVA

St. Petersburg, Russia
Calligrapher

She was born in Leningrad in 1953. She graduated from V.I. Mukhina Leningrad High School of Art and Industry, Division of Industrial Graphic Art and Packing. In 1994 she defended her candidate's thesis in graphic design theory. She is an author of scientific articles in graphic design and font art. She often takes part in artistic exhibitions.

"In the era of computer technologies a manuscript created by a master of calligraphy can be transformed into an artificial script, without losing the fine details of graphic form. But, just in the past, in order to write beautifully, one should be willing and industrious, apply patience and assiduity to the inspired writing of each letter".

ABC-1782

Композиция из букв кириллического алфавита, выполненная в стиле 18 века. Бумага LANA, перо Leonard Hiro41, черная тушь «Гамма», зеленые чернила J.HERBIN "Les subtiles", 20,7x32 см, 2012 г.

ABC-1782

The composition of the Cyrillic alphabet letters in the style of the 18th century. LANA paper, Leonard Hiro41 nib, Gamma black ink, J.HERBIN "Les subtiles" green ink, 20.7x32 cm, 2012

ѣ з ѿ ж

ѣ з ѿ ж

и я н д

ѣ з ѿ ж

и я ф ѿ

ѣ з ѿ ж

и я в ю

и я в ю



Стихи, сочиненные на дороге в Петербург,
когда я в 1761 году склонялся просить о прощении, для извинения
своего раз прохождения там же.

Кузнецик дорогой, комъ, много ты блажен.
Какъ больше предъ людьми ты счастливъ и дарен!
Препровождаешь жизньъ между мягкую травою
И паслашдаешься между якою росою.
Хоти у многихъ ты въ глазахъ презрена пыре,
Но въ саиой истине ты передъ наими царемъ.

Ты ангелъ во плоти, иль лучше, ты бесплотен!
Ты скочишь и поешь, свободенъ, беззаботенъ,
Что бы душъ, все твое; вездѣ въ свое и до чю,
Не проиншъ ни о чёмъ, не докушенъ никоимъ.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ

М

Кузнецик

Работа посвящается 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Текст — это известное стихотворение Михаила Васильевича Ломоносова, написанное в 1761 году.

Бумага LANA, перо Leonard Hiro41, черная тушь «Гамма», зеленые чернила J.HERBIN "Les subtiles", 48x56,4 см, 2012 г.

Grasshopper

The work is dedicated to the 300th anniversary of M. Lomonosov. Text — a famous poem by Mikhail Lomonosov, written in 1761.

LANA paper, Leonard Hiro41 nib, Gamma black ink, J.HERBIN "Les subtiles" green ink, 48x56.4 cm, 2012



«Как держать перо»

Идея работы: показать красоту стиля и разнообразие письма XVIII века (текст взят из издания: «Руководство, ведущее к удобному изучению российского чистописания. Написано и издано Александром Рыковым, Государственной Коллегии Иностранных дел Регистратором». — СПб, 1782).

Бумага LANA, перо Leonard Hiro41, черная тушь «Гамма», зелёные чернила J.HERBIN Les subtiles; , 21,5x32 см, 2012 г.

How to hold a pen

The main idea: to show the beauty and variety of writing styles of the 18th century (the text was taken from the publication: A Guide leading to the convenient study of the Russian penmanship. Written and edited by Alexander Rykov, the State Board of Foreign Affairs of the Registrar. — St. Petersburg, 1782).

LANA paper, Leonard Hiro 41 nib, Gamma black ink, J.HERBIN Les subtiles green ink, 21.5x32 cm, 2012

Бахман ПАНАХИ

Париж, Франция
Каллиграф, музыкант



Родился в 1967 году в образованной и артистической семье. Он решает учиться музыке и каллиграфии, которые избирает своей профессией. Если посредством первой он постигает иранскую историю, культуру и цивилизацию, то вторая прививает ему тягу к творчеству и любовь ко всему иранскому. В 1985 году он с успехом проходит конкурс на факультет изящных искусств Тегеранского университета. В 1990 году он основывает группу иранской музыки под названием «Вояж». Во Франции живёт с 2002 года, по окончании обучения в Школе искусств в Валансьене он продолжает исследования в докторантуре Сорбонны в Париже.

«Я всегда поражаюсь тому, как простые буквы оживают и переносят меня в мир грёз. Для меня они сродни музыкальным нотам; они — средство путешествия в мир фантазий».



Bahman Panahi

Bahman PANAHİ

Paris, France
Calligrapher, musician

Born in 1967 in an educated and artistic family. He decided to study music and calligraphy which he chose as his specialization. The first introduced him to Iranian history, culture and civilization, whereas the second projected an immediate image of creativity and Iranian taste. In 1985 he successfully won the contests of the Faculty of Fine Arts of the Teheran University. In 1990 he formed a group of traditional Iranian music "Voyage". He has lived in France since 2002. After graduating from School of Fine Arts in Valenciennes he continued his post-graduate studies at Sorbonne, Paris.

"I am continually struck by how simple letters can come alive; they transport me into a world of dreams. For me, they are like the notes in music; they help me step into this fantasy world".

«Моё желание ускользает от меня...»

Поэма Руми

Тушь, картон, 35x50 см, 2010 г.

"...that which eludes me is my desire"

Poem by Rumi

Ink on paperboard, 35x50 см, 2010





«Без тебя моё сердце разбито...»

Поэма Руми

Тушь, картон, 50x35 см, 2009 г.

"Without you my heart is broken..."

Poem by Rumi

Ink on paperboard, 50x35 cm, 2009



«Без тебя ни вина, ничего...»

Поэма Руми

Тушь, картон, 50x35 см, 2009 г.

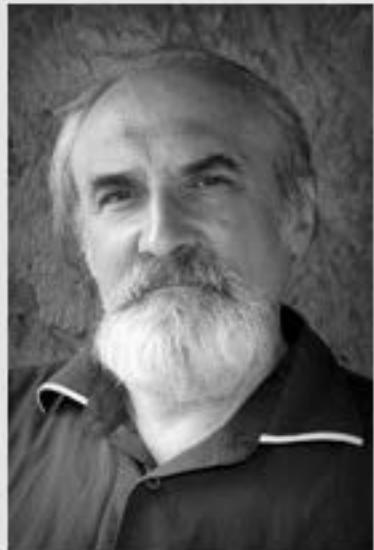
"Without you, no wine, nothing ..."

Poem by Rumi

Ink on paperboard, 50x35 cm, 2009

Дмитрий Ильич ПЕТРОВСКИЙ

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф, фотограф,
дизайнер



Dmitry PETROVSKY

St. Petersburg, Russia
Calligrapher, photographer,
designer

Родился в 1949 году в городе Ленинграде. С отличием окончил факультет промышленного искусства ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Работал архитектором-художником, художником-промграфиком, дизайнером полиграфических изданий. С 1999 года преподает искусство шрифта и каллиграфии в Северо-западном институте печати, на филологическом факультете СПбГУ, Институте декоративно-прикладного искусства. Участвовал более чем в 40 групповых и персональных выставках.

He was born in Leningrad in 1949. He graduated from V. I. Mukhina Leningrad High School of Art and Industry with honors. Worked as an artist-architect, industrial graphic artist, designer of graphic editions. Since 1999, he has taught the font and calligraphy art in the Northwestern Print College, at St. Petersburg University, College of Decorative and Applied Art. He took part in more over than 40 group and personal exhibitions.

Рождество

Оформление авторского стихотворения.

Бумага тонированная, тушь цветная, ширококонечные металлические перья, 70,88x50,8 см, 2012 г.

Christmas

Composition of copyright poem.

Toned paper, colored ink, broad metal nibs, 70.88 x50.8 cm, 2012

*Н*еподъемное текучее Синевы
Бескрайненное Синевы
проталин
Пена вспыхивает как вихрь
на воле,
И вихрь вихря приводит вспахи
Леплены.

*Т*ошил синя, как яркая звезда
Другим временем, как дверь
на небосклоне.
Отвешива Ласки и подбадил узда:
Маленьких синя, как дверь,
на сюльте.

«В условиях всеобщей машинизации и компьютеризации всякое понятие о классической исторической каллиграфии стало уделом немногих. Модная креативная каллиграфия должна была бы основываться на классическом базисе, но и специальные школы во многом захлестнуло непомерное желание свободы. А цена — потеря корней культуры».

Dmitry PETROVSKY

"In the environment of overall machine and computer domination, any notion of classical historical calligraphy became a predestination of the few ones. The currently fashionable, creative calligraphy must have been based on the initial classical basis, but schools are largely flooded by the enormous desire for freedom any way. And the price is the loss of cultural root".

Роза

Оформление авторского стихотворения.

Бумага белая, тушь черная, ширококонечное металлическое перо,
76,4x50,8 см, 2012 г.

Rose

Composition of copyright poem.

White paper, black ink, broad metal nib, 76.4x50.8 cm, 2012



И венъе неумирающеи любви,
Падиша града чуда, благодати спасенья,
И ангелы, как бояре соловьи,
Поют земле иже с без опасенья.

Спрекла въ лепии на крестречу
Дмитрий Пистъ,
Звенихъ вселенная иконыи походомъ,
И слово „смерть“ — утрачиваю суть,
Восхищаютъ Ведою Субботомъ.

И Богъ, как салми греческии изъ людей,
Смиренно молитъ стоя у порога;
Идетъ въ Филаке путьная дорога,
А человекъ небольныи чародей,
По воле бояреи —
волен ради Бога.

Сознание

Оформление авторского стихотворения.

бумага миллиметровая, тушь черная, ширококонечное металлическое перо, 76,4 x 50,8 см, 2012 г.

Consciousness

Composition of copyright poem.

Graph paper, black ink, broad metal nib, 76.4x50.8 cm, 2012

СОЗНАНИЕ

Сознание сознательно сознаньем,

И дух Словес – дыханием звучит,

И основанье – твердо основаньем,

И плачет Плач, и криком – Крик кричит.

Все в тавтологии небесного довольства

Так трудно трудится, чтоб легкое – легко

Себя встречало, как свое посольство

На небесах, где кровью – молоко.

Без смерти, вечно в Правде, без греха,

Белеет белым Путь и высится Всевышним,

Как гром в ушах, – напутствуем неслышным

Встревожа бренный тлен и праха вороха,

Стихает мишина, как что-то роковое,

И торжествует Жизнь над смертною главою.

Катарина ПИПЕР

Хомбург, Германия
Каллиграф, дизайнер,
оформитель,
преподаватель,
писатель, редактор

Родилась в 1962 году. Училась на факультете коммуникативного дизайна в Университете прикладных искусств в Висбадене. С 2003 года преподаёт в Университете профессионального образования в Равенсбурге. Выставляет свои каллиграфические работы на всемирно известных выставках, публикуется в различных книгах и журналах. Является членом Общества немецких дизайнеров, Общества немецкой прессы и каллиграфических ассоциаций многих стран.



*Katharina
Pieper*

Katharina PIEPER

Homburg, Germany
Calligrapher, designer,
lettering artist, teacher,
writer, editor

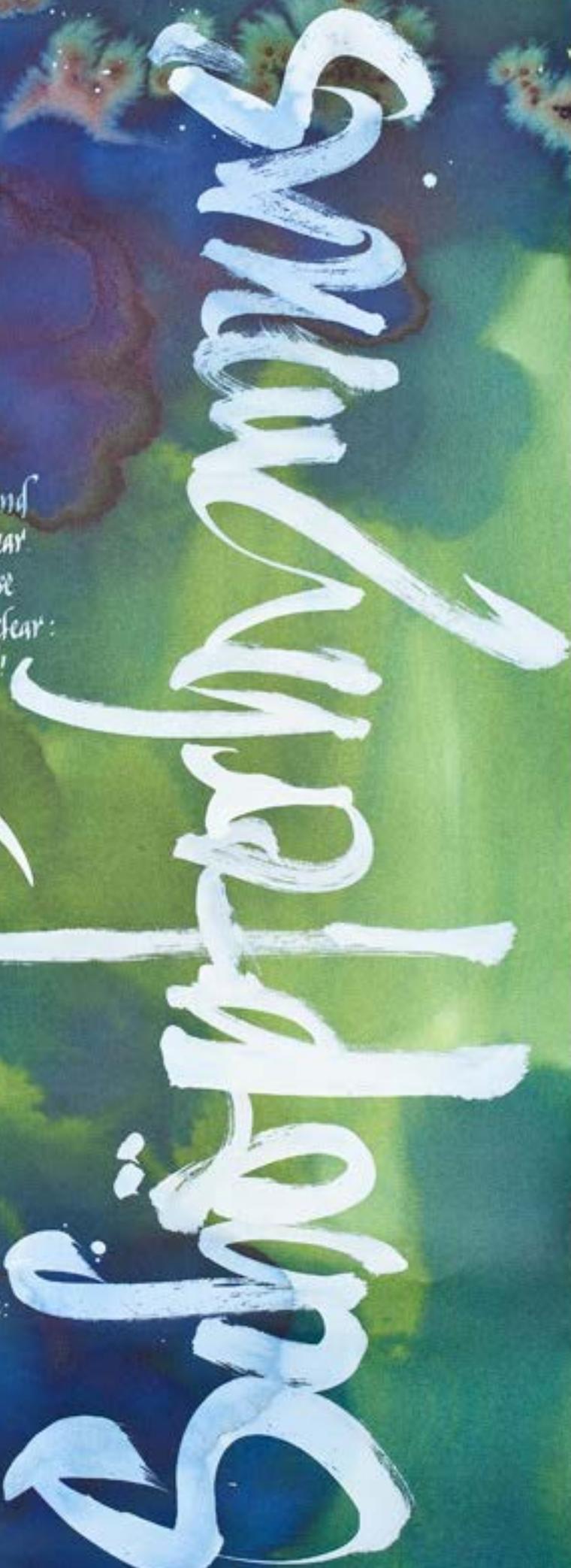
She was born in 1962. She graduated from the School of Communicative Design, University of Applied Arts, in Wiesbaden. Since 2003 she has taught in the professional education university in Ravensburg. Her calligraphic works are regularly exhibited at world known exhibitions, and published in books and magazines. She is a member of German Designers Society, Society of German Press and calligraphic societies of many countries.

Schopfer Hymnus

Гимн творению, Богу смысла и любви. Текст Фрэнк Миллер.
Акварель, древесная краска, гуашь, кисть и перо на бумаге, 61x90 см,
2012 г.

Schopfer Hymnus

A hymn to the creation, the god of Sound and love. Text by M.Frank Miller.
Watercolor, wood stain and gouache with brush and nib on paper,
61x90 cm, 2012



When the Eternal first made Sounds
A myriad ears sprang out to hear
And throughout all the Universe
There rolled an echo deep and clear:
All glory to the God of Sounds!

When the Eternal first made Light
A myriad eyes sprang out to look
And hearing ears and seeing eyes
Once more a mighty din didst took:
All glory to the God of Light!

When the Eternal first gave Love
A myriad hearts sprang into life,
Ears filled with music, eyes with light
Pealed forth with hearts with love all rife:
All glory to the God of Love!

Катарина ПИПЕР

«Слова словно переполнили меня, стремительным потоком текли они из-под моего пера на чистый лист бумаги, словно стремясь гармонично заполнить собою всё пространство, с присущими только им ритмом и мелодией. Текст поёт, слова танцуют, а мысли превращаются в каллиграфию».

Katharina PIEPER

"I was overwhelmed with words; like a vehement flow, they flew from my pen to a clean sheet of paper, as if they sought to harmoniously fill the entire space, with the rhythm and melody that are typical of them only. The text is singing; the words are dancing; and thoughts are transformed into calligraphy".

Звук воды

Песня восхваления воды. Текст Пабло Неруды.

Акварель, древесная краска, соль, гуашь, кисть и перо на бумаге, 61x90 см, 2012 г.

Sound of the Water

Song to praise water. Text by Pablo Neruda.

Watercolour, wood stain, salt and gouache with brush and nib on paper 61x90 cm, 2012.

Lakes shown on your forehead

Song of the Water

From your sources of density
you drew water like vital tears

Beloved of the rivers, beset by acute want and transparent drops
like a tree of veins, your sceptre of dark water and translucent apples, and then
awakening naked to be tattooed by the rivers. And the wet flights your
head filled the world with new dew. Water rose to your waist. You
are made of well-springs and lakes shown on your forehead.
From your sources of density you drew water like forehead
spauseth the river-beds to the sand across the planetary
night, crossing high, dilated stone, breaking down on the way. All the salt
dissolving the muscles of quartz. - PABLO NERUDA

Эркки РУУХИНЕН

Йоутса, Финляндия
Каллиграф, графический
дизайнер, шрифтовик,
профессор искусств и
дизайна, член Клуба
шрифтовиков Нью-Йорка



Родился в 1943 году. Дважды награжден Государственной премией Финляндии в области промышленного дизайна. Работы опубликованы во многих профессиональных журналах и специализированной литературе, находятся в музейных коллекциях по всему миру.

«Всё западное общество, его культура и экономика, наука и искусство, развлечения и общение, законодательство и образование базируются на 26 буквах. С их помощью мы можем выражать свои взгляды, общаться и рассказывать истории. И мы можем делать это так эмоционально, прекрасно и разнообразно!».



Erkki Ruuhinen

Joutsa, Finland
Calligrapher, graphic
designer, artist professor
in crafts and design,
member of the The Type
Directors Club of New York

He was born in 1943. He has participated extensively in exhibitions, his posters are included in the collections of many museums. His works are presented in many books and journals distributed worldwide. He is the only graphic artist to receive the State Prize for Industrial Design twice.

“The entire Western society, its culture and economy, science and art, entertainment and communication, legislation and education rest on the shoulders of 26 characters. With them we can express our views, communicate and tell stories to another human beings. And we can do it in such wonderfully varied, beautiful and touching ways!”

Слава в выших Богу

Лазерная каллиграфия в стекле, 8x8x18 см, 2012 г.

Gloria in Excelsis Deo

The work is done in a laser glass, 8x8x18 cm, 2012

BIG
AIRIA
KUN
SEX
FOEI



Всеволод Петрович СВЕНТОХОВСКИЙ

Минск, Белоруссия
Каллиграф



Родился в 1966 году. Окончил Минское художественное училище и Белорусскую академию искусств. Работает в области графического дизайна, книжной графики, каллиграфического искусства, преподает. Участник республиканских и международных выставок.

«Да, каллиграфия может быть инструментом, который создает культурное и здоровое будущее. Сегодня очень важно заботиться о завтрашнем дне. Все помнят выражение: мы — это то, что мы едим. Его же можно перевести и в другое русло: мы — это то, как мы пишем».

Vsevolod SVENTOKHOVSKY

Minsk, Belarus
Calligrapher

He was born in 1966. He graduated from the Minsk Artistic School and the Belarus Academy of Arts. He has been working in the field of graphic design, book graphic, calligraphic art, has participated in republican and international exhibitions.

"Yes, calligraphy may be a tool that can create a cultural and healthy future. It is very important to take care of tomorrow now. Everybody remembers the expression: we are what we eat. It can be conveyed in our steam: we are how we are writing".

Хоць рэдка але едка

«Хоть редко — но едко». Белорусская пословица.
Бумага, тушь, 50x65 см, 2010 г.

Хоць рэдка але едка

Though rare but bitterly. Belarusian proverb.
Paper, ink, 50x65 cm, 2010

Yuliya Stepanova

Союз
Роди
Ме
Она

Жыві і хлеб жві

«Живёт да хлеб жуёт». Белорусская пословица.

В народных пословицах и поговорках, в кратких устных формах и устойчивых словосочетаниях нашли отражение мысли и образы, которые точно и достоверно, часто исподволь и с юмором, и вроде бы мимоходом, замечают и подчеркивают события и характеры, манеры и явления. Однако они лишены назидательного поучения, чем и интересны.

Бумага, тушь, 45x63 см, 2010 г.

Жыві і хлеб жві

Belarusian proverb.

The folk proverbs and sayings, brief verbal forms and catch-in phrases reflect thoughts and images that accurately and reliably, quietly, with humor, and even casually notice and highlight events and characters, manners and phenomena. But they have no edifying sermons, thus they are interesting.
Paper, ink. 45x63, 2010

Hope
is
the

Y. Chomtai 2010

Мария Александровна СКОПИНА

Санкт-Петербург, Россия
Каллиграф,
художник-график



Мария родилась в 1986 году в городе в Рязани. Окончила живописно-педагогическое отделение Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера в 2006 году. В этом же году поступила в Институт декоративно-прикладного искусства в Санкт-Петербурге. В институте изучала каллиграфию в рамках курса Д. И. Петровского. С 2009 году учится в Петербургской школе каллиграфии у П.П. Чобитко. С 2010 года Мария преподаёт каллиграфию в Центре искусства каллиграфии.

«Каллиграфия — это нечто гораздо большее, чем умение писать красивые буквы. Это искусство высшей формы самоконтроля. Контроля, который проявляется не в жёстком ограничении, не в том, чтобы насильно заставить себя что-то сделать, а в том, чтобы уметь концентрироваться, уверенно и свободно идти к цели... Тогда перо становится продолжением руки, а его скрип — музыкой, звучащей в унисон с ударами сердца. Перо дышит вместе с тобой... Инструмент танцует на бумаге, двигаясь то медленно, то стремительно, то едва касаясь поверхности, то распластываясь на ней. И появляется линия — выразительная, сильная, объёмная, музыкальная, живая...»

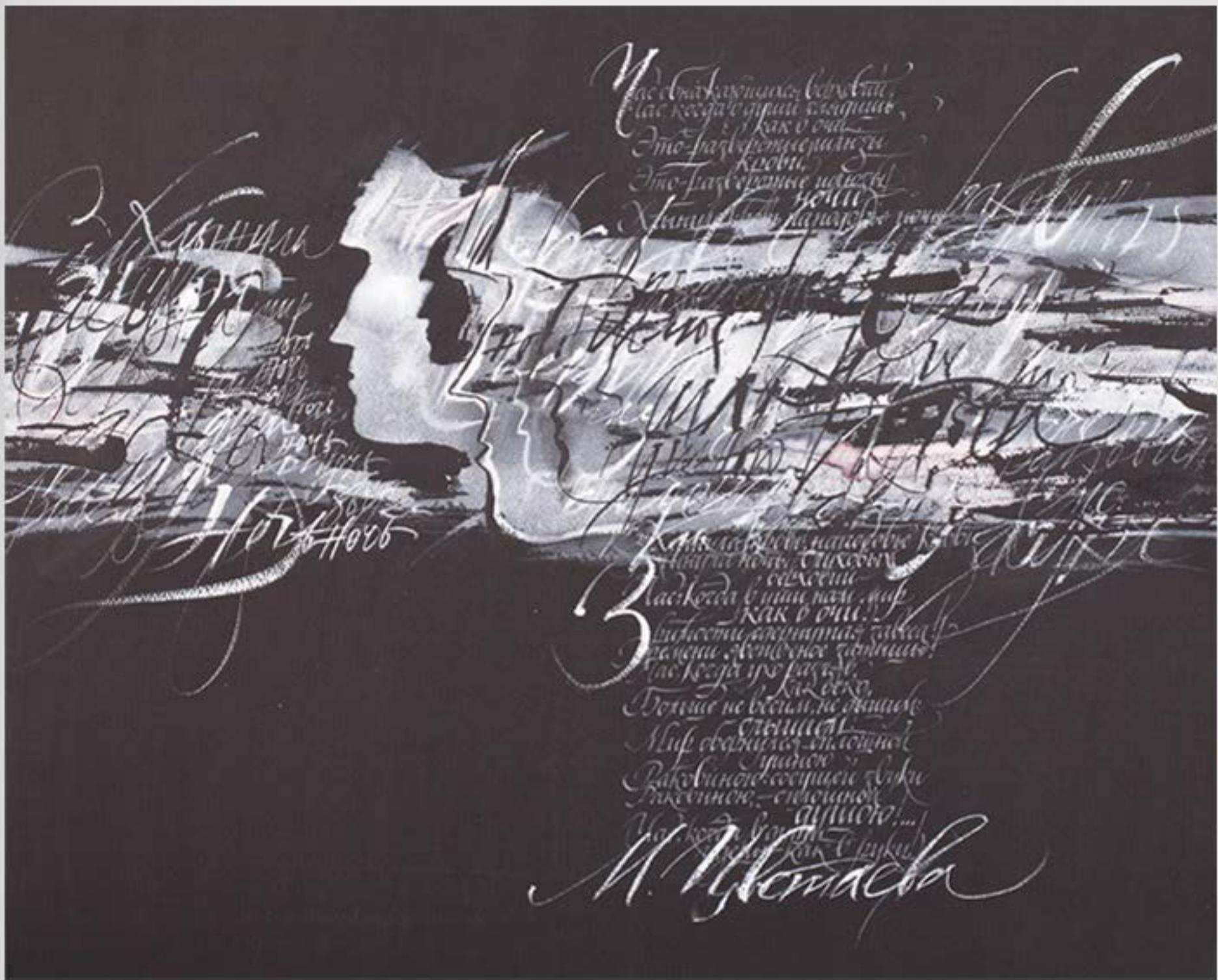


Maria SKOPYNA

Saint-Petersburg, Russia
Calligrapher,
graphic artist

Maria was born in Ryazan in 1986. She completed a course at Ryazan Art School named after G. Wagner, fine arts pedagogical department, in 2006. That year she entered St. Petersburg Institute of Decorative and Applied Arts where she studied calligraphy as part of D. Petrovsky's course. Since 2009 she has been studying by Petr Chobitko at St. Petersburg School of Calligraphy. Since 2010 Maria has been teaching calligraphy at Calligraphy Centre.

"Calligraphy is much more than just writing beautiful letters. It is the art of self-control in its highest form. Not the one that manifests in strict restraint, or forces yourself to do something, but the control that enables you to concentrate, feel confident and free on the path to your goal. Then your pen becomes the continuation of your hand, its scratch – the music that sounds in symphony with your heartbeat. The pen breathes with you... It dances on the paper, moving slowly and then dashing like the wind, hardly touching the surface and then pushing it with all the force. And then a line appears – expressive, strong, voluminous, musical, alive..."



Ночь

Каллиграфический лист на тему стихотворения Марины Цветаевой «Ночь». Совмещение рисунка и свободной каллиграфии с текстом, написанным итальянским курсивом, призваны визуализировать настроение стихотворения, передать особенную атмосферу ночи.

Бумага, тушь, гуашь, остроконечная кисть, плоское металлическое перо, 61x49 см, 2012 г.

Night

Calligraphy paper for a poem by Marina Tsvetaeva "Night". Combination of painting and calligraphy with the free-text written in italics is designed to visualize mood of the poem and depict special night atmosphere. Paper, ink, gouache, pointed brush, flat metal nib, 61x49 cm, 2012

Другие работы Марии Скопиной можно увидеть на стр. 179 (работа №3) и 185.
Look for Maria Skopyna's other masterpieces on pages 179 (artwork #3) and 185.

Марина СОРИА

Буэнос-Айрес, Аргентина
Каллиграф, художник



Марина Сориа родилась в 1961 году в городе в Буэнос-Айресе (Аргентина). Она получила степень бакалавра изобразительных искусств, а также степень бакалавра в графическом дизайне и рекламе в Буэнос-Айресе. С 1989 по 1995 гг. была профессором в университете Буэнос-Айреса, преподавала графический дизайн. В университете она познакомилась с Кэрол Джонсон, американским каллиграфом, которая впервые рассказала ей об этом виде искусства. В 1999 году Марина прекратила свою карьеру в университете Буэнос-Айреса и связала свою профессиональную жизнь исключительно с каллиграфией. С тех пор она много экспериментировала, искала себя и свой стиль, создавала новые каллиграфические шрифты. Она была награждена призами, и её каллиграфические и живописные работы выставлялись в различных художественных галереях и музеях в Буэнос-Айресе и за рубежом: Монтевидео, Нью-Йорке, Мадриде, Берлине, Москве и Токио.

Marina Soria

Marina SORIA

Buenos Aires, Argentina
Calligrapher, artist

Marina Soria was born in Buenos Aires, Argentina, in 1961. She obtained both a BA in Fine Arts (5 years study) and a BA in Graphic Design and Publicity (3 years study) in Buenos Aires. Between 1989 and 1995, she was a professor at Universidad de Buenos Aires (UBA), teaching Graphics Design. While at UBA, she met Carole Johnson, an American calligrapher, who introduced her into the calligraphic arts. In 1999 she discontinued her academic career at UBA and dedicated herself to her work as a designer while exploring the calligraphic arts. Since then, she is mostly interested in experimental calligraphy and in the creation of new alphabetic styles. She has been awarded prizes and has exhibited her work in painting and calligraphy in different art galleries and museums in Buenos Aires and abroad: Montevideo, New York, Madrid, Berlin, Moscow and Tokyo.

Диптих-палиндром

Оригинальный текст на испанском языке «Dabale arrós a la zorra el abad». Пастельные и акварельные краски, прессованная бумага, старые автобусные билеты, 47x76 см, 2009 г.

Palindrome Dypthic

Original text in Spanish "Dabale arrós a la zorra el abad".
Pastels&watercolor, Arches hor press paper. Antique Buss tickets, 47x76 cm,
2009



Want to make
yourself
a better
person
start today

2	5
3	6
4	7
5	8
6	9
7	10
8	11
9	12
10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
19	22
20	23
21	24
22	25
23	26
24	27
25	28
26	29
27	30
28	31
29	32
30	33
31	34
32	35
33	36
34	37
35	38
36	39
37	40
38	41
39	42
40	43
41	44
42	45
43	46
44	47
45	48
46	49
47	50
48	51
49	52
50	53
51	54
52	55
53	56
54	57
55	58
56	59
57	60
58	61
59	62
60	63
61	64
62	65
63	66
64	67
65	68
66	69
67	70
68	71
69	72
70	73
71	74
72	75
73	76
74	77
75	78
76	79
77	80
78	81
79	82
80	83
81	84
82	85
83	86
84	87
85	88
86	89
87	90
88	91
89	92
90	93
91	94
92	95
93	96
94	97
95	98
96	99
97	100

Марина СОРИА

«Меня всегда увлекали формы письма. Письменный язык — не только сложная система общения, но и царство стиля и формы. В искусстве каллиграфии я нашла способ выражать свои мысли и размышления о жизни. Как сказала Сандра Р. Вагнер: «В искусстве моя здравость». Я посвятила значительную часть моей жизни искусству».

Marina SORIA

"I have always been deeply moved by lettering. Written language is not only a complex system of communication, but the realm of style and form. In calligraphic arts, I have found the way to convey my inner thoughts and reflections about life. Like Sandra R. Wagner says: "In art lies my sanity". I have devoted a significant portion of my life to art".

В искусстве лежит мой рассудок

Оригинальный текст на испанском языке «Dabale arrós a la zorra el abad». Ореховая тушь, акварель, кисти, самодельная бумага, выполненная Андреа Чиокка, 24x32 см, 2011 г.

In Art Lies My Sanity

Original text in Spanish "Dabale arrós a la zorra el abad".
Walnut ink & watercolor, brushes on handmade paper by papermaker
Andrea Chiocca, 24x32 cm, 2011



Daniela Soria 2011

Сплетённые слова

Стихотворение Марины Сориа на испанском языке.

Перевод поэмы:

История раскрыта, и от неё тысячи кусочков расходятся завитушками.
Некоторые из них — настоящие произведения искусства. Сохраните их!
Сохраните их с любовью, потому что они сплелись с любовью.
В будущем они станут частью другой ткани.
Продолжайте плести и не спрашивайте о них.
Ещё будет время распустить их.
Просто сейчас не думайте о них. Плетите, плетите и плетите.
Плетите, когда смеётесь, когда кричите, когда вы злитесь или в эйфории.
Плетите слова и хорошие сны.
Не расстраивайтесь... продолжайте плести.
Где-нибудь у вас обязательно получится рисунок.

Акварель и ореховая тушь, бумага Magnani Bianca, 20x70 см, 2010 г.

Weaving Words

Original poem in Spanish by Marina Soria.

Poem translation:

A story is unfold, and from it, thousands of pieces florish.
Some of them are truly works of art. Save them!
Preserve them with love because with love they were weaved.
In the future they will become part of some other fabric.
Keep on weaving and do not ask about them.
There will come a time to unfold them.
Just for today, do not think, weave, weave, weave.
Weave like crazy, weave with tears,
Weave with laughter, weave while screaming,
Weave with anger, weave with euphoria.
Weave words and good dreams.
Do not get discouraged... keep on weaving
Somewhere you will find the pattern.

Watercolors and walnut ink on Magnani Bianca paper, 20x70 cm, 2010

Любимые мои читатели! Я пишу вам из Парижа, а это означает, что я в отпуске. Мое путешествие в Париж началось 16 апреля, и я планирую остаться там до 22 мая. Я буду ходить по городу, фотографировать, писать о своих впечатлениях и фотографиях на своем блоге. Я буду фотографировать все, что мне нравится: люди, архитектура, достопримечательности, еда, вино, культура, искусство и т.д. Я буду писать о том, что я вижу, слышу, ощущаю и чувствую. Я буду рассказывать о том, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал. Я буду рассказывать о том, что я думал, что я надеялся, что я хотел, что я планировал, что я делал, что я ел, что я пил, что я видел, что я слышал, что я ощущал, что я чувствовал.

Юрий Александрович ТОРЕЕВ

Минск, Белоруссия
Каллиграф, преподаватель
кафедры графического
дизайна Белорусской
государственной академии
искусств

Родился в 1965 году в городе Минске. Окончил Белорусскую государственную академию искусств. Участник выставок белорусской каллиграфии «Литарт» и международных конкурсов плаката. Работает в области графического дизайна.



Юрий Тореев

Yury TOREEV

Minsk, Belarus
Calligrapher, teacher of
graphic design at the
Belarusian state
academy of arts

He was born in Minsk in 1965. Graduated from the Belarus Academy of Arts. He participated in Litart exhibitions of Belarus calligraphy and international poster contests. He is engaged in graphic design.

Весь мир – театр...

Бумага, тушь, рейсфедер, кисть, 65x49,9 см, 2010 г.

The whole world is a theater...

Paper, ink, drafting pen, brush, 65x49.9 cm, 2010



**Юрий Александрович
ТОРЕЕВ**

«Что такое каллиграфия? Это особое душевное состояние, в которое человек попадает на момент творчества. Это особое, уникальное чувство. Полноценное творение получится только тогда, когда человек погрузится в свое детище целиком. Для меня каллиграфия — это графическая эмоция, экспрессия и эксперимент в композиции».

Yury TOREEV

"What does calligraphy mean to a human being? I would like to say that it is a special state of mind a human being gets in at the time of creation. This is a special, unique feeling. A full-fledged creature will only appear when a person will entirely plunge into his/her creature. A graphic emotion, expression and experiment in composition – that's what calligraphy means to me".

Останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись
По мотивам стихотворения О. Мандельштама «Silentium».
Бумага, тушь, акрил, графит, перо, рейсфедер, 65x49,9 см, 2010 г.

Stay foam, Aphrodite, and the word, go back to the music
Based on the poem by Osip Mandelstam "Silentium".
Paper, ink, acrylic, graphite, pen, drafting pen, 65x49.9 cm, 2010



Давлат Буронович ТОШЕВ

Бухара, Узбекистан
Каллиграф, миниатюрист

Давлат Тошев родился 19 марта 1957 года в семье потомственного ремесленника. Его первым учителями были отец и старший брат, которые привили Давлату любовь к труду художника. Сегодня Давлат — член областного управления Бухарской области Ассоциации «Хунарманд» Народных мастеров, ремесленников и живописцев Республики Узбекистан. Неоднократно выставлялся в Узбекистане, России, Германии и Греции. Помимо каллиграфии, Давлат Тошев также занимается миниатюрой. Изучение архивных материалов позволило Давлату возродить технику работы на шелковой бумаге, а также применение натуральных красителей.



«Вдохновение ко мне приходит, когда я читаю книги по истории, разные притчи... Ну и конечно то, что я живу в таком историческом городе как Бухара, который был центром пересечения не только караванов с товарами, но и лучших умов в разные времена».

Davlat TOSHEV

Bukhara, Uzbekistan
Calligrapher, miniaturist

He works as the Coordinator of Design and Graphic Arts of MultiRio (a multimedia company of the Rio de Janeiro Secretariat of Education). He teaches calligraphy in his own studio. He has been exhibiting and publishing his calligraphic works since 2003.

"I'm affectionate to calligraphy since I was a kid. I see, think and create calligraphy in a simple and organic way. The intense and daily practice and technical control of calligraphy are ruled by my intuition and sensibility. This way gesture is able to translate feelings and give them shape and beauty through calligraphy."

Отрывок из Корана

Копия работы конца XIX века, отреставрированной автором. Стиль письма — насталик.

Старая шёлковая бумага, тушь, 30,5x49,5 см, 2011 г.

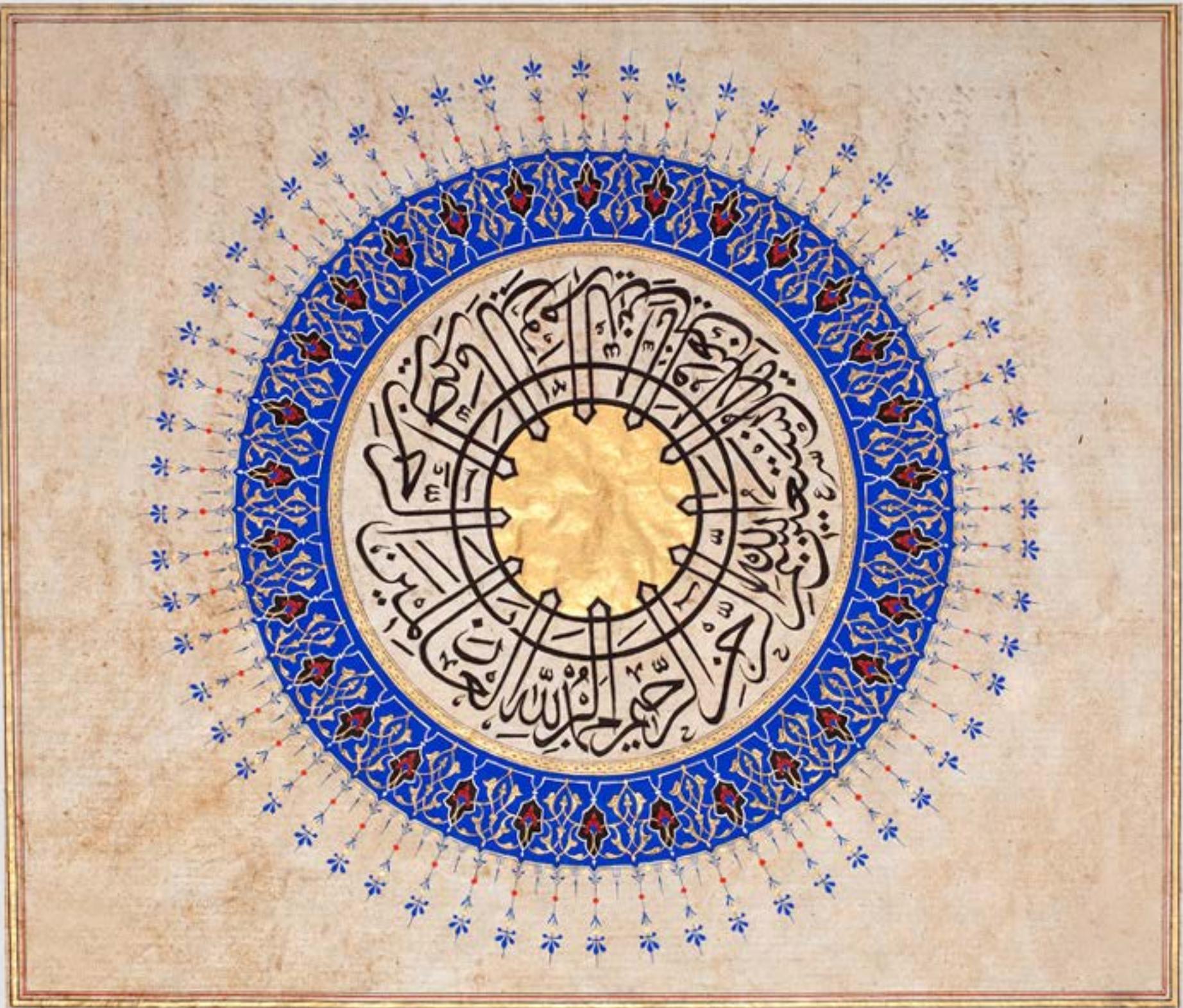
Excerpt from the Quran

Copy of a late 19th century work restored by the author. NASTALIKH Style.
Old silk paper, ink, 30.5x49.5 cm, 2011

شَلَّا يَوْمَتِ فِي مَا وَلَّا يَحْلِيٌّ . قَدْ أَفْلَمَنَ
تَرَكْيٌ . وَذَكَرَ أَسَدَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ط٦ . بَلْ
تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ص٦ . وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ط٦ . إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ
الْأُولَىٰ . صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ .

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ سَتْ وَعَشْرَ وَإِيَّاهُ وَهِمَكِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَيْثَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ط٦ . وَجْوَهَ
يَوْمَئِينَ خَائِشَةَ ط٦ . عَامِلَةَ نَاصِبَةَ ط٦ .
تَصْلَى نَارَ الْحَارِيَةَ ط٦ . سُقْيَ مِنْ عَيْنَ
إِنَيَّةٍ ط٦ . كَيْسَ لَهُ طَعَامُ الْأَمْرَضَرِيجَ ط٦ .



Shams (Солнце)

Стиль письма — насх.

Старая шёлковая бумага, тушь, 29,6x25,6 см, 2008 г.

Shams (The Sun)

NESKHI Style.

158 Old silk paper, ink, 29.6x25.6 cm, 2008



Shams (Солнце)

Стиль письма — сульс.

Старая шёлковая бумага, тушь, 29,6x25,6 см, 2009 г.

Shams (The Sun)

THOULTHI Style.

Old silk paper, ink, 29.6x25.6 cm, 2009

Рашванд Бабак ХАМАМЛО

Тегеран, Иран
Каллиграф, художник,
иллюстратор,
преподаватель



Babak Rashvand HAMAMLO

Tehran, Iran
Calligrapher, artist,
illustrator, teacher

Рашванд Бабак Хамамло окончил факультет изобразительного искусства в Тегеранском университете, имеет степень магистра в области визуальных коммуникаций. Занимается каллиграфией около 20 лет. Принимал участие в многочисленных выставках и фестивалях, посвящённых каллиграфии.



Babak Rashvand has master degree in Visual Communication; he graduated from Tehran University, Faculty of Fine Arts, (The most credible University in Iran). Babak Rashvand has involved in calligraphy for 20 years. He has taken part in numerous calligraphy exhibitions and festivals.

Осень

Персидское современное стихотворение.
Холст, акрил, 100x100 см, 2011 г.

Autumn

Persian modern poem.
Acrylic on canvas, 100x100 cm, 2011



Рашванд Бабак ХАМАМЛО

«Буквы и шрифты таят в себе огромную визуальную силу, способную создавать очень сильную связь со зрителем. Эти формы способны выступать визуальными элементами единой композиции и несут в себе сильный творческий заряд. И вот эта визуальная природа букв и рукописей позволяет им преодолеть границы и национальности и превратиться в особый визуальный язык. Это и есть международный язык искусства без границ и других ограничений, с помощью которого художник легко может передать все свои эмоции и чувства, не считая чисто внешней функциональной роли, которую выполняет письменный текст...»

Babak Rashvand HAMAMLO

"The letters and typefaces contain a large visual power that can create a very strong connection with the viewer. These shapes have the ability to act as a visual element in the form of a complete composition and make a creative artwork. Considering the visual applications of letters and scriptures, they can exceed the borders and nationalities and turn into a visual language. And this is the international language of art without borders or limits with which the artist can easily reflect all his/her emotions and feelings outside the writing applications of the language".

Свет и Тьма

Современная персидская поэма.
Холст, акрил, 100x100 см, 2011 г.

Lightness and Darkness

Persian modern poem.
Acrylic on canvas, 100x100 cm, 2011



Василь Миргазиянович ХАННАНОВ

Уфа, Россия

Каллиграф, художник,
член Союза художников
России, заслуженный
художник Республики
Башкортостан,
руководитель творческого
объединения «Чингисхан»,
директор Музея современного
искусства РБ им. Наиля
Латфуллина

Родился 26 сентября 1956 года в городе Октябрьском Республики Башкортостан. Окончил Уфимское училище искусств в 1979 году. Живописец, график, художник ассамбляжа и инсталляции. Организатор и участник перформансов, автор и куратор многочисленных региональных и международных художественных проектов. Член Союза художников РФ с 1990 года. Заслуженный художник Республики Башкортостан. Руководитель Творческого объединения «Чингисхан» с 1992 года. Директор Музея современного искусства Республики Башкортостан им. Наиля Латфуллина. Живет в Уфе, работает в Москве и Уфе.

«Мучительно создавая свои живописные полотна, мне хотелось бы овладеть каллиграфией с той же непосредственностью, с какой Пушкину давались его рисунки».



Vasil KHANNANOV

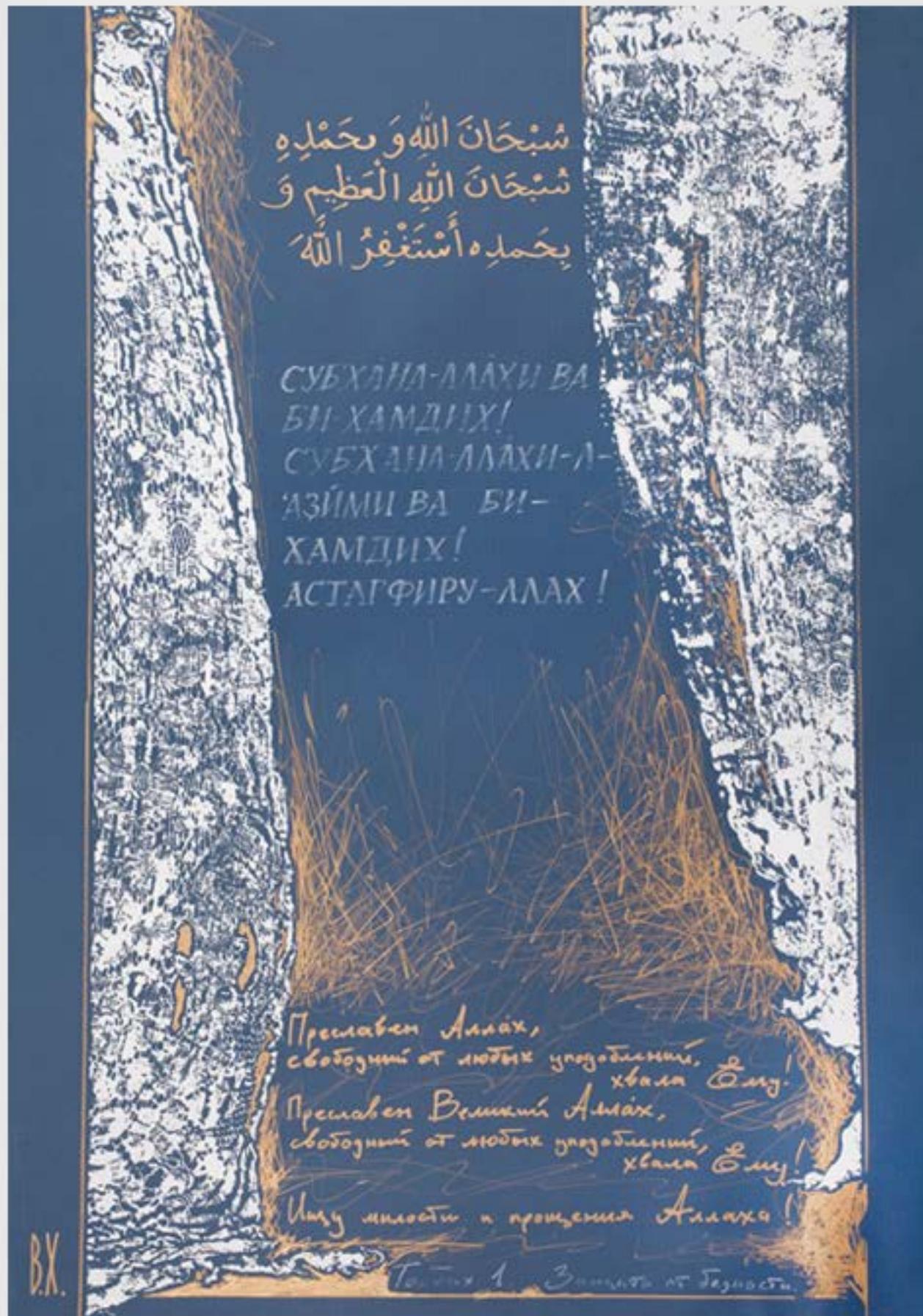
Ufa, Russia

Calligrapher, artist, member
of the Artists Union of Russia,
the honorary artist of the
Republic of Bashkortostan,
head of the art union
Genghis-khan, director of the
Museum of Contemporary Art
of Bashkortostan
n.a. Nail' Latfullin

He was born in 1956 in the town of Oktyabrsky, Republic of Bashkortostan. In 1979 he graduated from the Ufa Art College. Artist, graphic designer, artist of assemblage and installation. Organizer and participant of performances, author and monitor of numerous regional and international art projects. Member of the Union of Artists of the Russian Federation since 1990. honorary artist of the Republic of Bashkortostan. Head of the Genghis-khan art association since 1992. Director of the Museum of Contemporary Art of Bashkortostan n.a. Nail' Latfullin. Lives in Ufa, works in Moscow and Ufa.

“Painfully creating my paintings I long to master calligraphy as skillfully as Pushkin used to draw his sketches”.

B.K.
B.K.

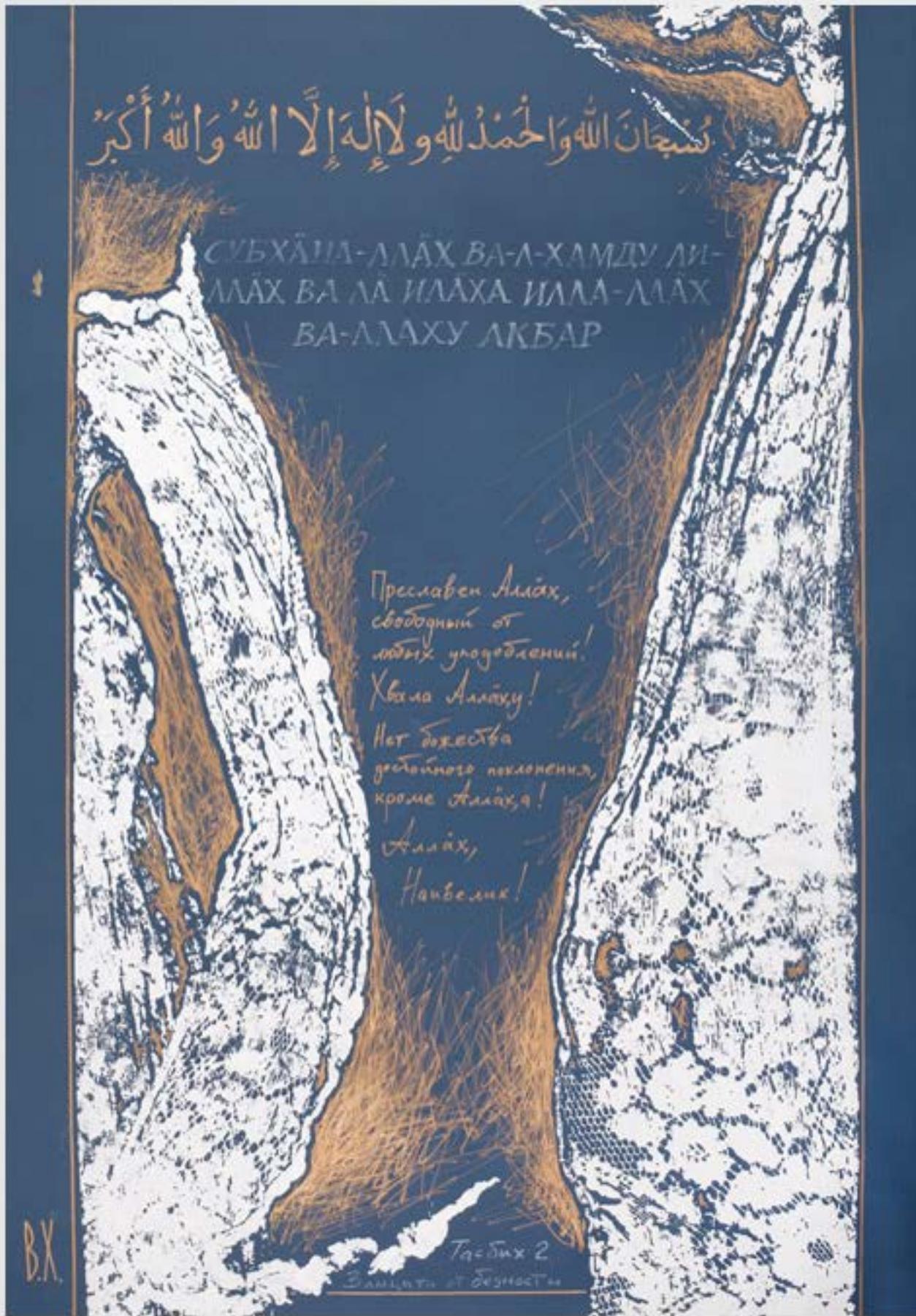


Тасбих 1. Защита от бедности

Бумага, акрил, карандаш, маркер, 70x100 см, 2010 г.

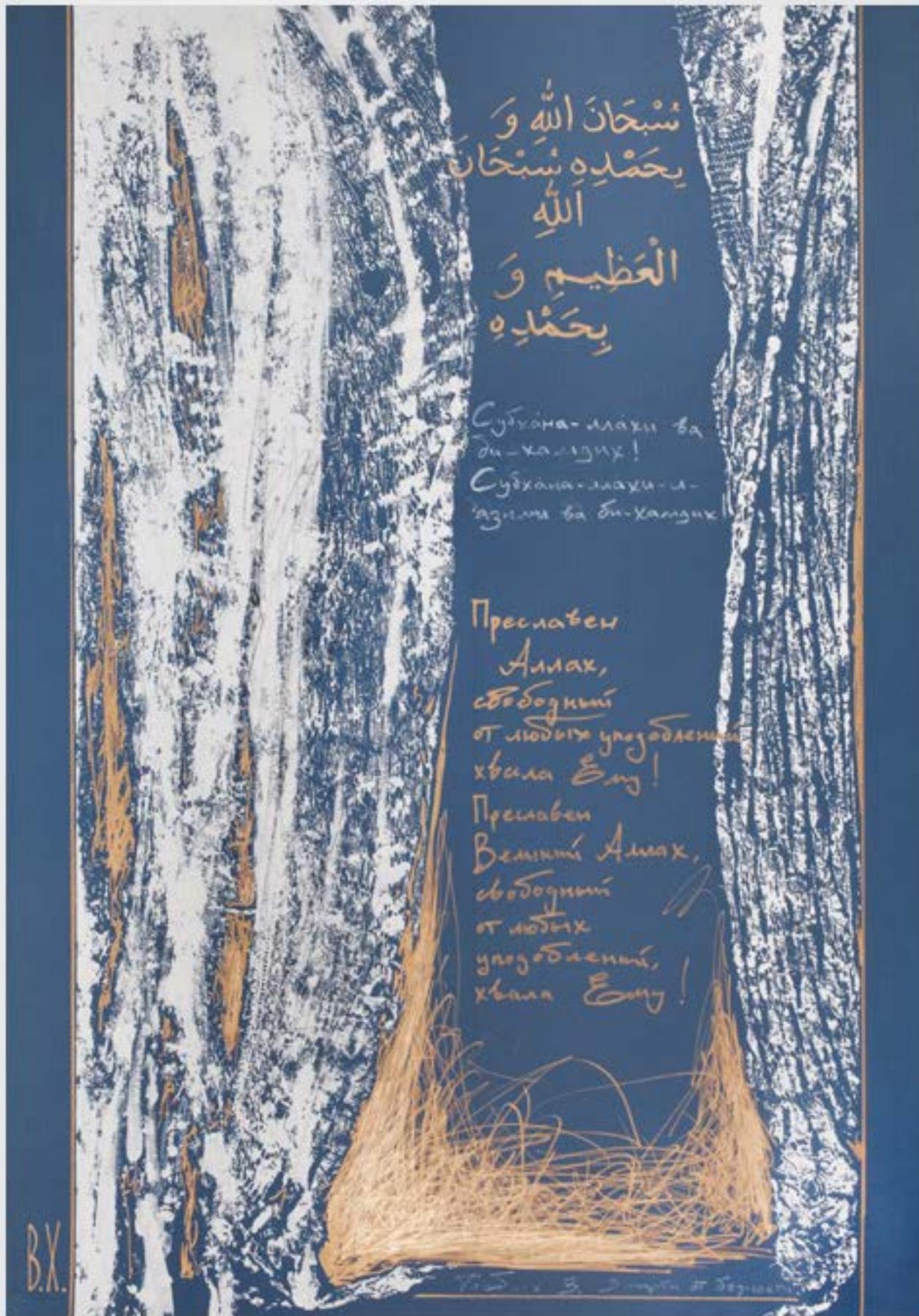
Tasbih 1. Protection against poverty

Paper, acrylics, pencil, felt-tip pen, 70x100 cm, 2010



Тасbih 2. Защита от бедности
Бумага, акрил, карандаш, маркер, 70x100 см, 2010 г.

Tasbih 2. Protection against poverty
Paper, acrylics, pencil, felt-tip pen, 70x100 cm, 2010



Тасбих 3. Защита от бедности

Бумага, акрил, карандаш, маркер, 70x100 см, 2010 г.

Tasbih 3. Protection against poverty

Paper, acrylics, pencil, felt-tip pen, 70x100 cm, 2010

Сара ХАРТВИГ

Берлин, Германия
Каллиграф, художник,
дизайнер



Сара Хартвиг — многопрофильный дизайнер и художник в Берлине. Она получила степень дизайнера-разработчика в Берлинском университете прикладных наук и степень магистра изобразительных искусств в области графического дизайна в Школе изобразительных искусств при Бостонском университете. Занимается иллюстрацией и работает над формами знаков, любит графический дизайн, книги, плакаты, дизайн упаковки, чистописание и каллиграфию, анимацию, фотографию и письмо. Кроме этого, она постоянно совершенствуется и ищет новые задачи, смещающая своё внимание на более широкую перспективу относительно дизайна и искусства.

«Для меня тушь — наиболее предпочитаемый инструмент. Мне кажется, жидккая тушь придаёт мне уверенность, активно участвуя в том процессе, в котором я со своими мыслями, интуицией и руками, являюсь создателем. Тем не менее я люблю и ценю и другие материалы и инструменты, с которыми обычно работаю, и никогда не обделяю их своим вниманием».

*Sarah
Hartwig*

Sarah HARTWIG

Berlin, Germany
Calligrapher,
visual artist, designer

Sarah Hartwig is a multidisciplinary designer and visual artist based in Berlin. She has a degree in communication design from the University of Applied Sciences Berlin and a Master of Fine Arts in Graphic Design from the School of Visual Arts at Boston University. Her work ranges from illustration and character design, graphic design, books, posters, package design, hand lettering and calligraphy, animation, photography, and writing - to create a coherent, strong yet many-layered, visceral body of work. She constantly shifts her focus on a broader perspective regarding design and art in search for exciting challenges.

"One of my tools in preference is ink. I feel supported by the liquid ink, which, I sense, actively participates in the process in which I am the creator with my imagination, intuition and hands. However, I regard the materials I invite to join the process as powerful co-creators, encouraging and provoking".

Музыка как счастье

Ограниченный тираж, пигментированная премиум-печать на естественно белой отлитой бумаге William Turner, 24x68 см, 2011–2012 гг.

Musik wie Glück

Limited edition art print, premium pigment print on natural white Hahnemühle "William Turner" mould paper, 24x68 cm, 2011-2012





17/21

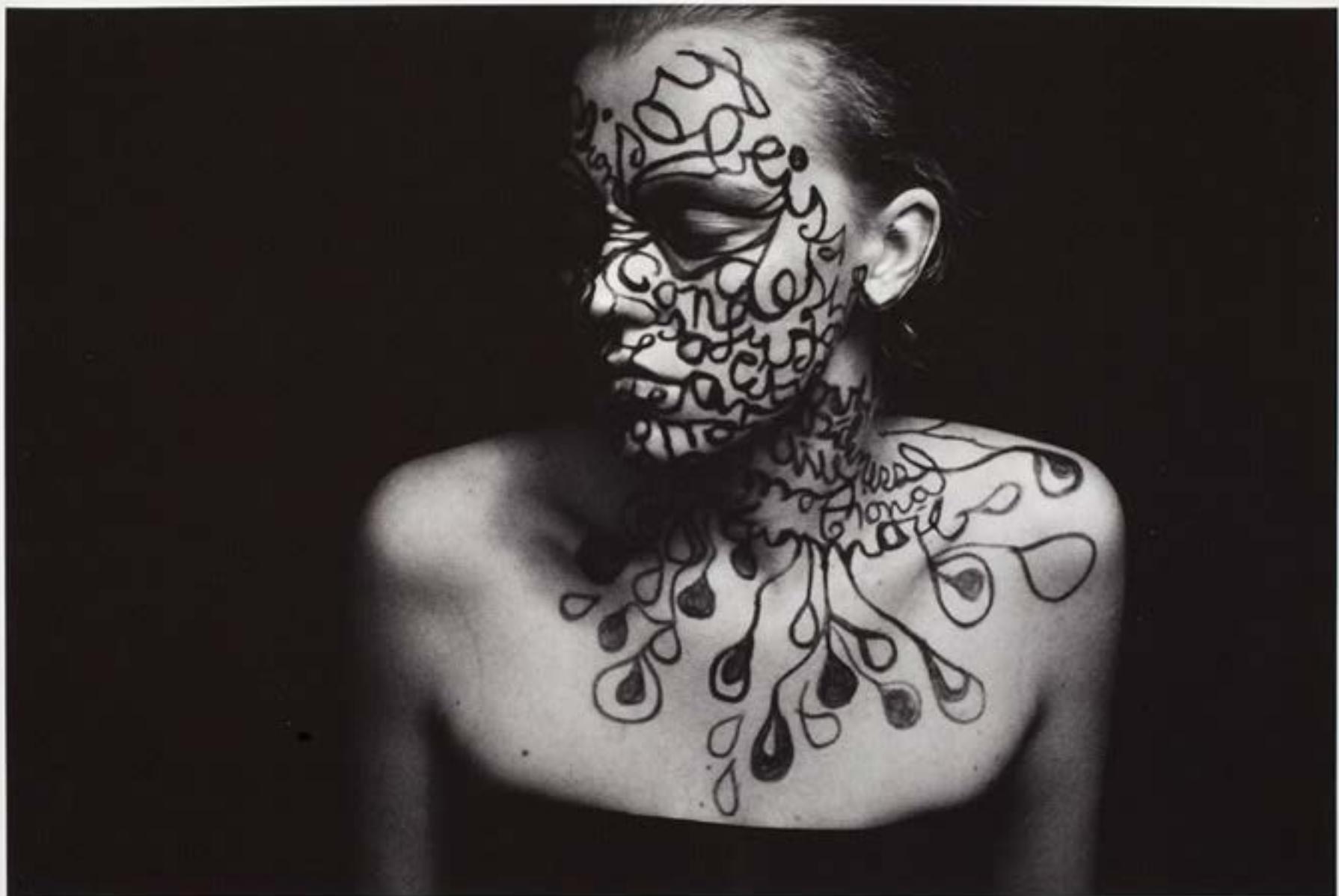
Sarah Martow

Без названия (из серии «Движение тишины»)

Ограниченный тираж, пигментированная премиум-печать на естественно белой отлитой бумаге William Turner, 44x44 см, 2008 г.

Untitled, from the series 'Fließen Bewegung Stille' (Flow Movement Silence)

Limited edition art print, premium pigment print on natural white Hahnemühle "William Turner" mould paper, 44x44 cm, 2008



22/28

Janek Hartog

Достаточно причин, чтобы плакать (из серии «Грубые линии»)

Ограниченный тираж, пигментированная премиум-печать на естественно белой отлитой бумаге William Turner, 54x44 см, 2009–2010 гг.

Quite a number of reasons to cry, from the series 'Visceral Lines'

Limited edition art print, premium pigment print on natural white Hahnemühle "William Turner" mould paper, 54x44 cm, 2009-2010

Пётр Петрович ЧОБИТЬКО

Санкт-Петербург, Россия
Художник-каллиграф,
преподаватель Санкт-
Петербургской
художественно-
промышленной академии,
член Союза художников
России



Petr CHOBITKO

St.Petersburg, Russia
Calligrapher artist,
Professor of the
St.Petersburg artistic-
industrial academy,
member of Union of
Russian artists

Родился в 1946 году в городе Киеве. Учился у известного мастера каллиграфии и рукописной книги П. Лухтейна. В 1974 году становится членом Союза художников СССР. Преподает на кафедре графики в Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Ведет занятия в Школу каллиграфии по авторской программе. Участник международных биеннале, конференций по искусству шрифта и книги.



He was born in Kiev in 1946. Studied under P. Lukhtein, a well-known teacher, master of calligraphy and a script book. In 1974, became a member of the USSR Union of Artists. Since 2005, he has held the school of calligraphy under his author program and has taught in the Chair of Graphic Art at Ilya E. Repin St. Petersburg Academic College of Painting, Sculpture and Architecture. He takes part in conferences, holds training workshops, lectures and master classes at different educational institutions of Russia.

И славу нашей старины

Бумага, обработанная монотипией, плоская кисть, ширококонечные
перья, чёрная тушь, цветная тушь, акрил, 50x70 см, 2009 г.

And the glory of our past

Monotyped paper, flat brush, broad nibs, black ink, coloured ink, acrylic,
50x70 cm, 2009



Более 1000 страниц
Самые лучшие образцы
Истории русской каллиграфии
Чтобы увидеть все работы
Посетите сайт [www.kotovsk.com](#)

А. Борисов

1998-2008

А. Борисов

Пётр Петрович ЧОБИТЬКО

«Если в Слове (литературном, поэтическом) есть своя творческая лаборатория, то не менее важен такой же подход и к его написанию, т. е. к каллиграфии. Сегодня эту лабораторию пытаются подменить клавиатурой компьютера. Это чревато глубокими и непоправимыми последствиями, в частности, деформацией физического и духовного здоровья».

Petr CHOBITKO

"If a Word (either literary or poetic) contains creative laboratory in itself, so the way we write this word is also very important. I mean calligraphy of course. Today, many attempts were made to substitute this laboratory by a computer. This may lead, I fear, to the deep and irreparable effects. In particular, this may cause deformation of the physical and spiritual health".

Падение

Цитата Антони Гауди.

Бумага ручная, тушь, акрил, кисть, перо ширококонечное, 50x70 см, 2011 г.

Fallecimiento (The Fall)

Antonio Gaudi's citation.

Hand-made paper, ink, acrylic paint, brush, broad nib, 50x70 cm, 2011

ГАУДИ •
АНТОНИО ГАУДИ

Падение наступает
тогда, когда
человек перестает
смотреть
на природу
АНТОНИО ГАУДИ

АНТОНИО •
ГАУДИ АНТОНИО.

Падение наступает
тогда, когда
человек перестает
смотреть
на природу

АНТОНИО
ГАУДИ

Падение наступает тогда,
когда человек перестает
смотреть на природу
АНТОНИО ГАУДИ

Падение наступает тогда,
когда человек перестает
смотреть на природу
АНТОНИО ГАУДИ

Падение наступает тогда,
когда человек перес

Падение наступает тогда,
когда человек перестает
смотреть на природу
АНТОНИО ГАУДИ

Падение
человека
наступает тогда,
когда перестает
смотреть на природу
АНТОНИО ГАУДИ

Книжица о книге

Коллективная работа Петра Чобитко и его учеников.

Данный проект возник благодаря участию Школы каллиграфии в телепередаче «Миф о культуре» №48, 07.11.2010, на тему «Книгоиздание в России: что мы читаем на самом деле?» на петербургском канале TV100. В 2012 году проект был доработан и выполнен в виде отдельных разворотов формата 42x30 см и маленькой книги формата 15x11 см. «Книжица о книге» — сборник высказываний о книге, взятых из древнерусских источников. Каждый разворот посвящён одному из видов древнерусского письма: греческий унциал, устав, полуустав, вязь, скоропись.

Офортная бумага, кисть, ширококонечные и остроконечные перья, цветная тушь, размер разворотов — 42x30 см, размер книжицы — 15x11 см, 2012 г.

Авторы разворотов 30x42 см:

- № 1 Иван Веланский (греческий_унциал)
- № 2 Ольга Варламова (устав)
- № 3 Мария Скопина (устав)
- № 4 Сабина Алиярова (полуустав)
- № 5 Ксения Вальдман (вязь)
- № 6 Вера Чеснокова (полуустав)
- № 7 Пётр Чобитко (скорописная вязь)
- № 8 Анна Ященко (скоропись)

A booklet about the book

Petr Chobitko and his students.

This project started up due to participation of the National School of Calligraphy in the TV-shows: "The myth about culture" no. 48 dated 7th November 2010 "Book Publishing in Russia: what do we really read?" on the St. Petersburg channel TV100. In 2012, the project has been finalized and implemented in the form of some reversals, 42x30 cm and a small book 15x11 cm. "A booklet about the book" is a collection of statements about the book taken from ancient sources. Each spread is dedicated to one type of ancient script: Greek uncial, uncial, semi-uncial, ligature, cursive writing. Etching paper, brush, broad and pointed nibs, colored ink, 42x30 cm (spreads), 15x11 cm (booklet), 2012

Authors of the spreads (42x30 cm):

- Number 1 — Ivan Velansky (Greek uncial)
- Number 2 — Olga Varlamova (uncial)
- Number 3 — Maria Skopina (uncial)
- Number 4 — Sabina Aliyarova (semi-uncial)
- Number 5 — Ksenia Waldman (ligature)
- Number 6 — Vera Chesnokova (semi-uncial)
- Number 7 — Petr Chobitko (cursive ligature)
- Number 8 — Anna Yashchenko (cursive)





1.



2.



3.



4.



5.



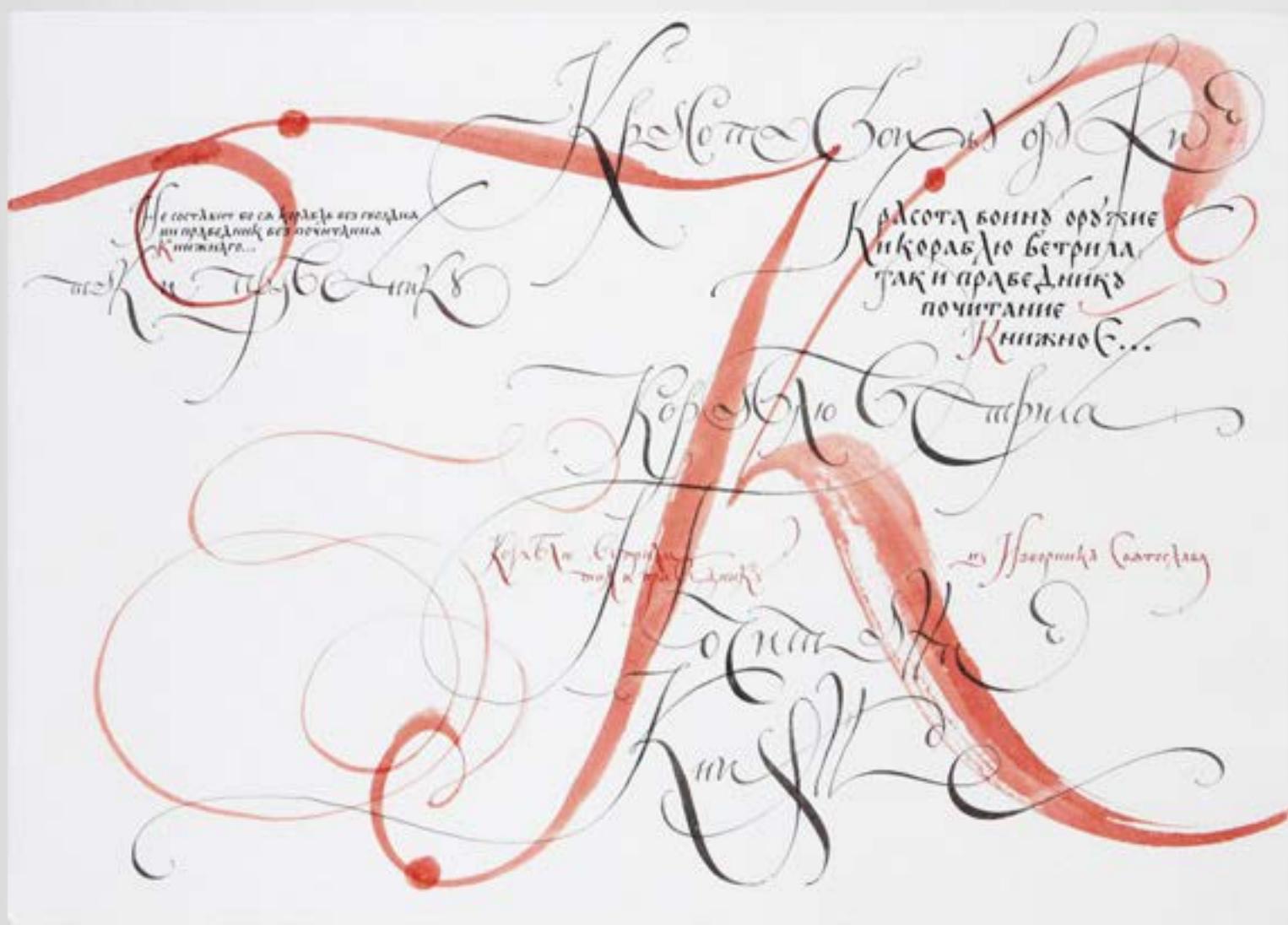
6.



«Книжная премудрость подобна
солнечной светлости,
но и солнечную светлость мрачный
облак закрывает книжную премудрость и вся тьма —
скрытия не может»

Абезка XVII века

7.



8.

Музыка в каллиграфии

Коллективная работа Петра Чобитко и его учеников.

Через характер рукописных шрифтов, пластику линий, композицию и цвет авторы каллиграфических листов стремились передать образ музыкального произведения, его настроение, эпоху, в которую оно было создано. Проект «Музыка в каллиграфии» был воплощён в виде календаря, как дань уважения таланту любимых композиторов. Выставочные работы представлены в виде постеров.

Бумага, кисть, ширококонечные и остроконечные перья, тушь, гуашь, акварель, компьютерная графика, размер постеров — 36x54 см, 2011 г.

Music in calligraphy

Petr Chobitko and his students.

Through the character of handwriting fonts, plastic of lines, composition and color the authors of calligraphic papers sought to convey an image of a musical work, its mood, and the era of its creation. The project "Music in calligraphy" was embodied in the calendar form as a tribute of our respect to the favorite composers' talents. The calligraphy papers are presented as posters.

Paper, brush, broad and pointed nibs, ink, gouache, watercolor, computer graphics, 36x54 cm, 2011



Аркандржело Корелли
Иван Веланский

Arcangelo Corelli
Ivan Velansky



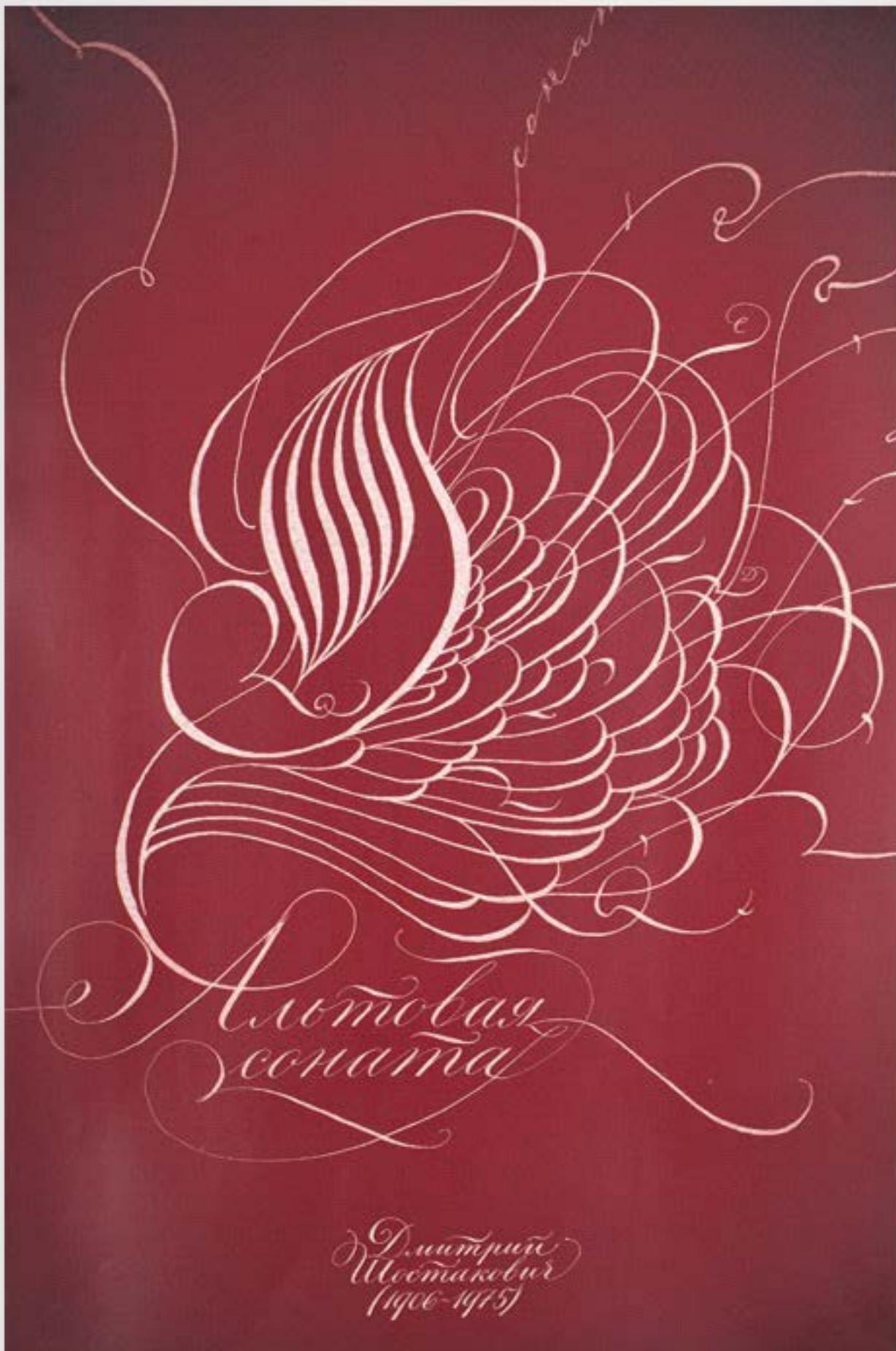
Арам Хачатурян
Ольга Варламова

Aram Khachaturian
Olga Varlamova



Вольфганг Амадей Моцарт
Мария Скопина

Wolfgang Amadeus Mozart
Maria Skopina



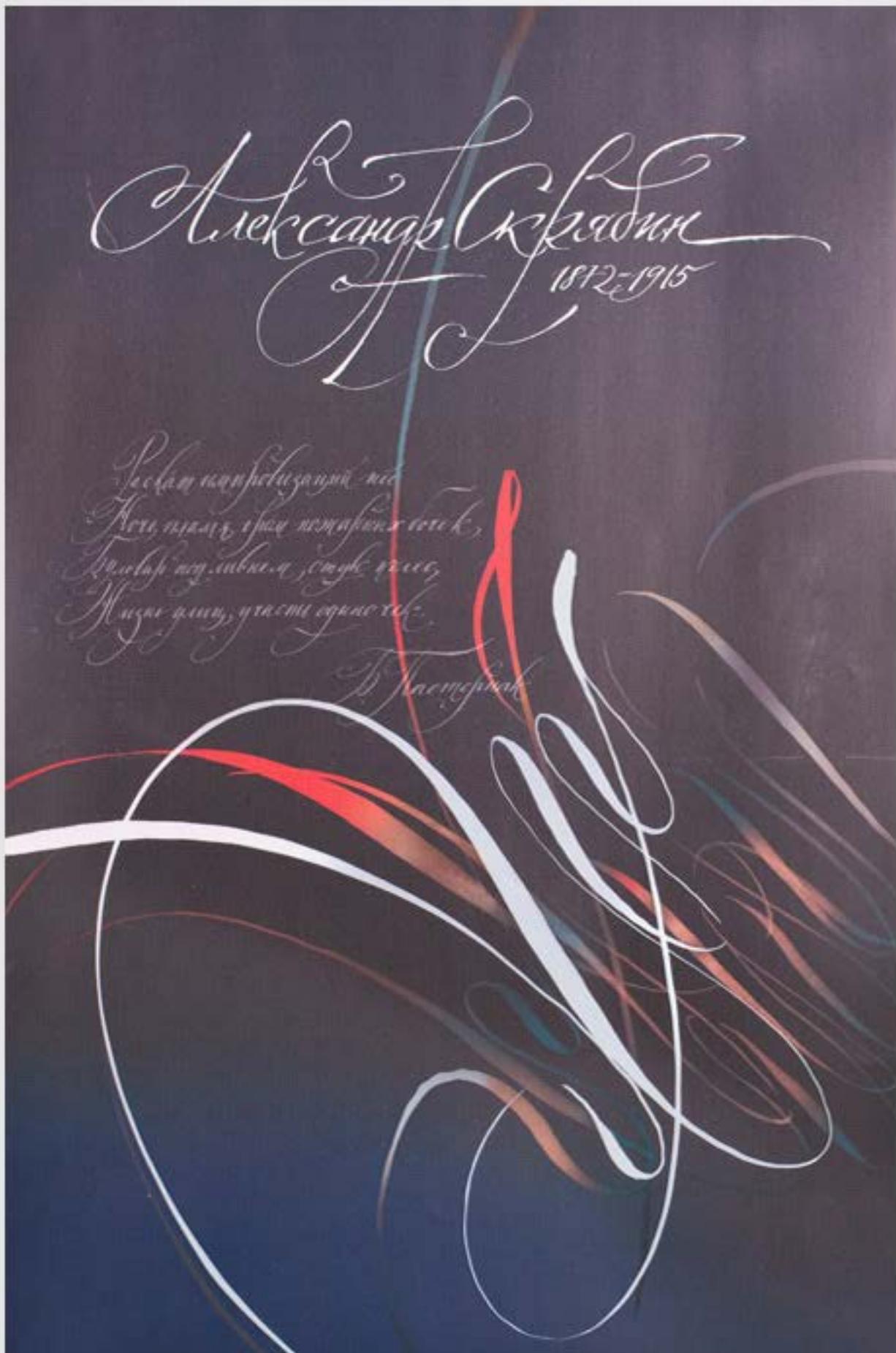
Дмитрий Шостакович
Сабина Алиярова

Dmitry Shostakovich
Sabina Aliarova



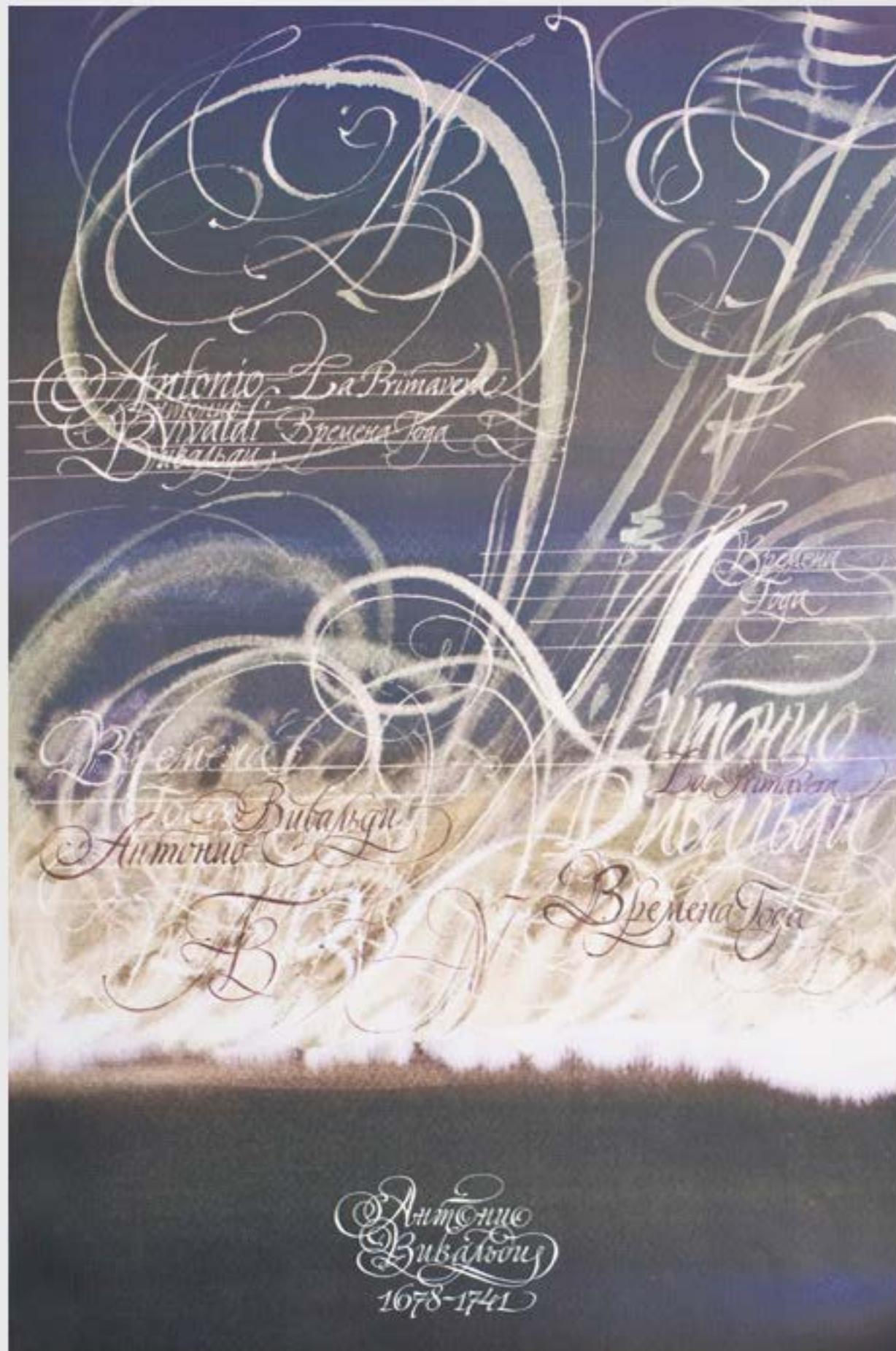
Кристоф Глюк
Ксения Вальдман

Christoph Willibald Ritter von Gluck
Ksenia Waldman



Александр Скрябин
Вера Чеснокова

Aleksandr Scriabin
Vera Chesnokova



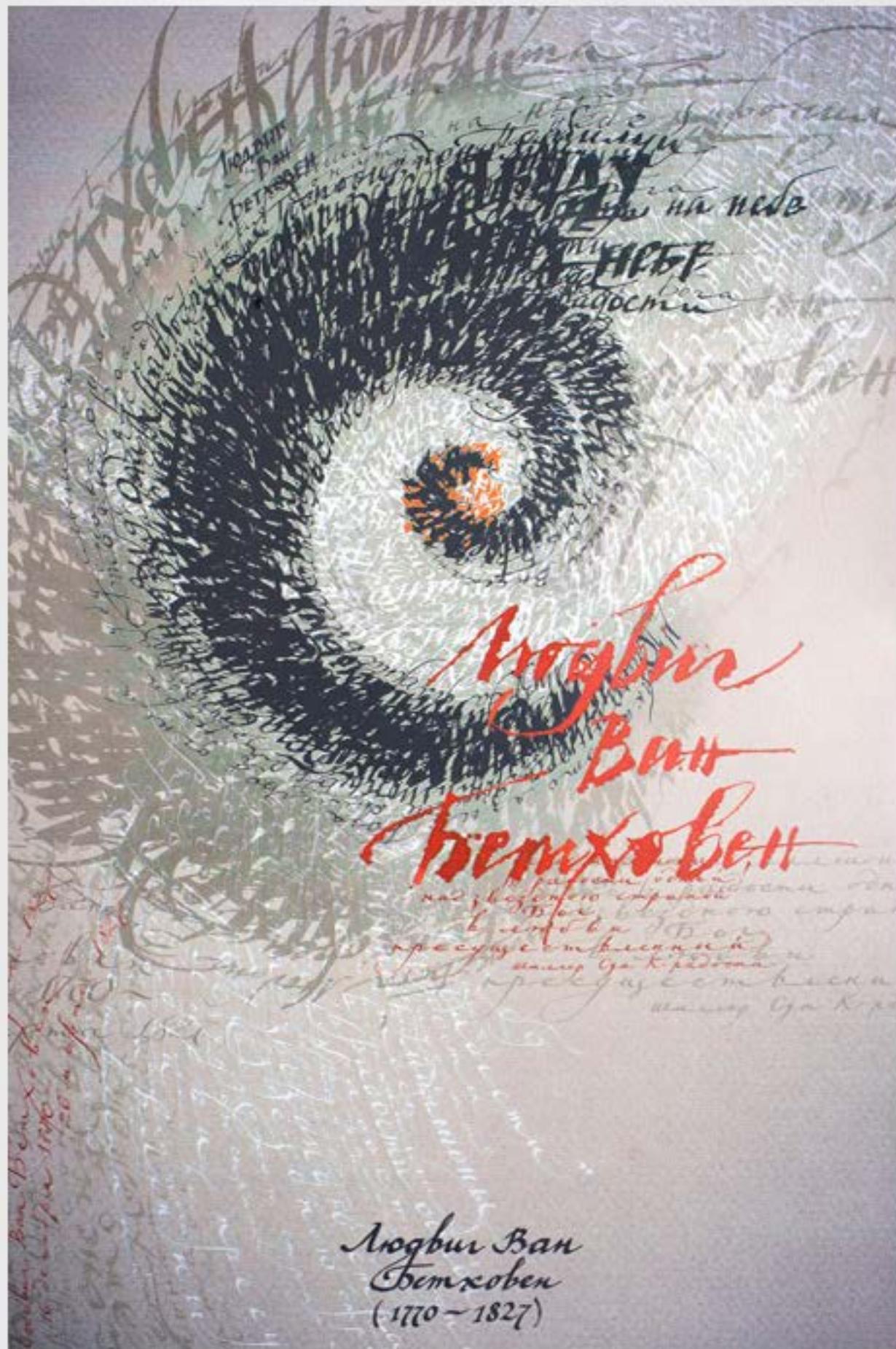
Антонио Вивальди
Пётр Чобитко

Antonio Lucio Vivaldi
Petr Chobitko



Пётр Чайковский
Анна Ященко

Petr Chaikovsky
Anna Yashchenko



Людвиг Ван Бетховен
Татьяна Петренко

Ludwig van Beethoven
Tatiana Petrenko

Виталий Викторович ШАПОВАЛОВ

Ростов-на-Дону, Россия
Художник-калиграф,
иллюстратор,
художник-дизайнер



Vitaly SHAPOVALOV

Rostov-on-Don, Russia
Calligrapher artist,
illustrator,
graphic-designer

«Сегодня каллиграфия, а тем более выставка каллиграфии продолжает "исполнять" слово и наполнять его изобразительным смыслом, и выглядит это наиболее отчетливо и значимо на фоне информационного (не всегда качественного как по содержанию, так и по форме) компьютерного набора с оцифрованным текстом».

"At present, calligraphy, even more a calligraphic exhibition, continues to fulfill the word and fill it with a descriptive sense, and it looks in the most distinct and significant way against the background of computer typing information with digital text, that is not always of good quality, both in terms of sense and form".

«А» (калиграфический инициал)

Одна из 33-х работ из серии под названием «Азбука каллиграфических инициалов», где каждый инициал выполнен в отличном от других написании и стиле.

Здесь: «Аз есмь в чину учитых и учащих мя требую» («Я учусь и учителей себе требую»).

Надпись на старославянском языке, выгравированная на кольце, которое носил русский царь (с 1682 г.) и российский император (1721—1725 гг.) Петр I. Акварельная бумага, акварель, иллюминирование сусальным золотом в технике «выпуклое золочение», каллиграфия выполнена острой, мягкой кистью, 35x46 см, 2011 г.

"A" (calligraphy initial)

One of the 33 masterpieces from the series 'Calligraphy initials ABC" with every initial different from others in style and form.

Here: "I study and clamor for teachers".

Inscription in old-Slavic engraved on the ring that wore Russian Tsar (since 1682) and Russian Emperor (1721—1725), Peter I.

Watercolor paper, watercolors, gold leaf illumination (technique of bulgy gold-plating), soft pointed brush, 35x46 cm, 2011



Ego sum
veritas
panis
vita

Ite ad orientem

et vide

«Б» (каллиграфический инициал)

Одна из 33-х работ из серии под названием «Азбука каллиграфических инициалов», где каждый инициал выполнен в отличном от других написании и стиле.

Здесь каллиграфия на латыни:

Omni homini proximus est omnis homo.

Interroga naturam. Ignotus est? homo est.

Inimicus est? homo est. Hostis est? homo est.

Amicus est? maneat amicus. Inimicus est? fiat amicus.

Augustinus

Перевод:

«Близкий для всякого человека — всякий человек.

Погляди на его природу. Вот незнакомец — он человек.

Вот недруг — он тоже человек. Вот враг — и он человек.

Если друг — пусть останется другом. Если недруг — пусть другом станет.

Св.Августин

Акварельная бумага, акварель, иллюминирование сусальным золотом в технике «выпуклое золочение», каллиграфия выполнена острой, мягкой кистью, 35x46 см, 2011 г.

“B” (calligraphy initial)

One of the 33 masterpieces from the series ‘Calligraphy initials ABC’ with every initial different from others in style and form.

Here — calligraphy in Latin:

“Omni homini proximus est omnis homo.

Interroga naturam. Ignotus est? homo est.

Inimicus est? homo est. Hostis est? homo est”.

Augustinus

Translation:

“Any fellow human being is a person.

Look at his character. Here is a stranger but he is a person.

That foe is also a person. That’s an enemy but he is a person.

If a friend let him remain a friend. If an enemy let him be a friend”.

St. Augustine

Watercolor paper, watercolors, gold leaf illumination (technique of bulgy gold-plating), soft pointed brush, 35x46 cm, 2011

Omni homini proximus est omnis homo.
Inferior naturam Ignorans est? Homo est.
Minimus est? Homo est. Multus est? Homo est.
Amicus est? Homo est. Alienus minimus est?
Fiat amicus.

Augustinus

перевод Сергия Симонова



Лицкий дух всякого
человека—всякий человек.
погляди на его природу:
Вот неизвестен—он человек.
Вот небреж—он тоже человек.
Вот вражд—и он человек.
если и друг—туть останется другом;
если не друг—туть другом станем.

автостоп.

«Ц» (каллиграфический инициал)

Одна из 33-х работ из серии под названием «Азбука каллиграфических инициалов», где каждый инициал выполнен в отличном от других написании и стиле.

Здесь стихотворение А.С. Пушкина:

«Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья».

Акварельная бумага, акварель, иллюминирование сусальным золотом в технике «выпуклое золочение», каллиграфия выполнена острой, мягкой кистью, 35x46 см, 2011 г.

"C" (calligraphy initial)

One of the 33 masterpieces from the series 'Calligraphy initials ABC' with every initial different from others in style and form.

Here — Pushkin's poem:

"Last flowers are better than
Luxury field firstborns.
They vividly evoke cheerless dreams in us
So sometimes an hour of parting is
Better than sweet good-bye".

Watercolor paper, watercolors, gold leaf illumination (technique of bulgy gold- plating), soft pointed brush, 35x46 cm, 2011

Семи посланных миль
Родивших первые рощи.
Они чисты и мечтавы
Многе пренебрегают в нас
Мак, иногда разыския нас
Для беды сладкого снуганья.

Александр Пушкин

Октябрь 2011 г.

Йованка ШОРГИЧ

Нови-Београд, Сербия
Каллиграф

Родилась в городе Шибенике, Хорватия. Живёт и работает в Белграде. Закончила машиностроительное училище и долгое время работала по специальности. В 2002—2006 гг. посещала курсы каллиграфии при храме Св. Александра Невского в Белграде. С 2008 года работает учителем каллиграфии в детском лагере в селе Студеница. С целью сохранения культурного и духовного наследия и кириллицы как основы национальной самобытности создаёт работы, используя кириллический алфавит.

«Каллиграфия во многом сходна со стилизованной живописью и в настоящее время повсеместно воспринимается как элемент современной живописи. Она придаёт красоту форме и в то же время вызывает серьёзную потребность понять содержание».



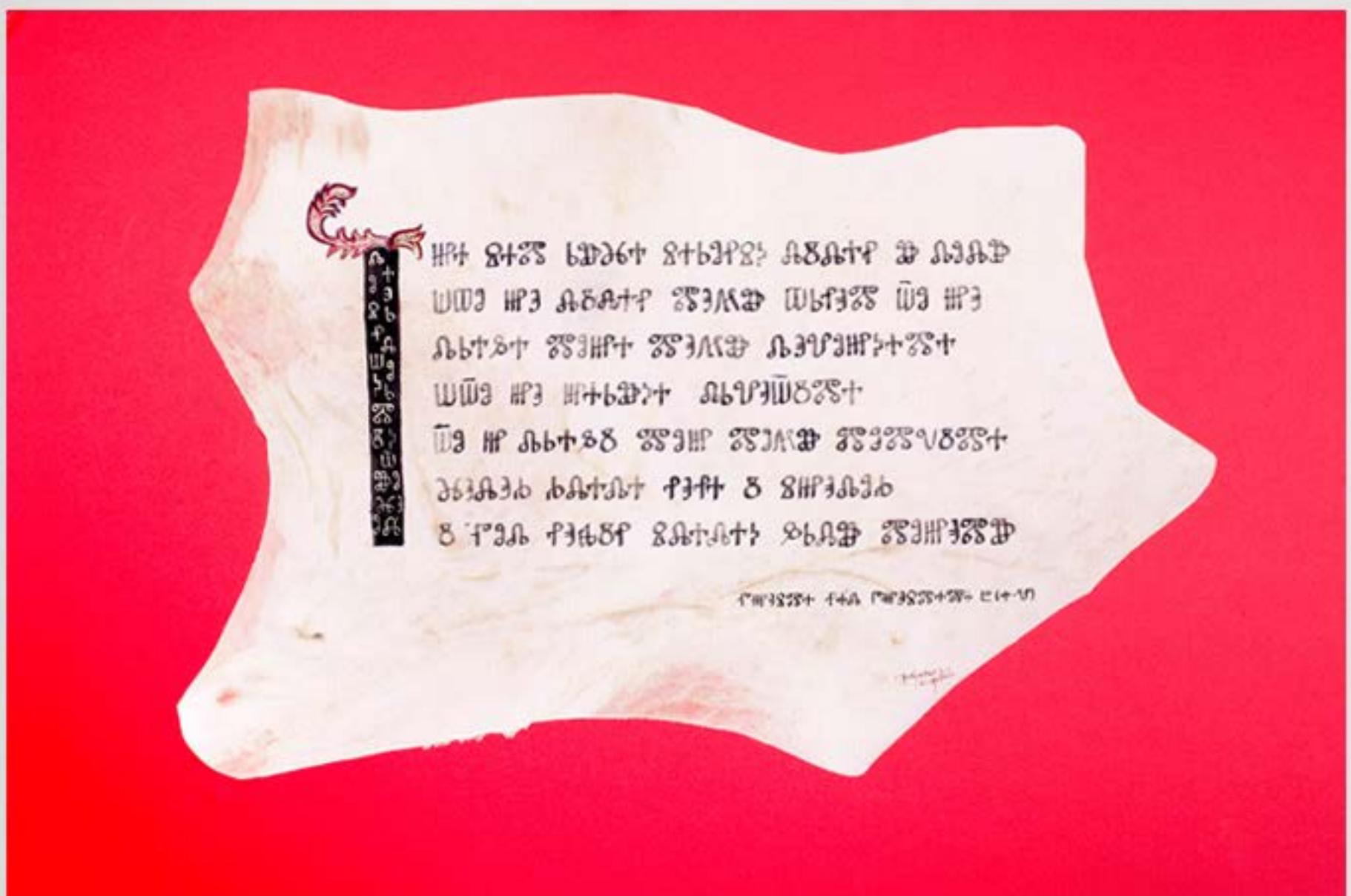
A large, elegant handwritten signature in Cyrillic script. The signature reads "Јованка Шоргич" (Jovanka SORGIC). The letters are fluid and artistic, with varying line weights and some decorative flourishes.

Jovanka SORGIC

Novi Beograd, Serbia
Calligrapher

She was born in Šibenik, Croatia; now lives and works in Belgrade. Finished secondary school of mechanical engineering and for years she had worked within her speciality. From 2002 to 2006 she attended classes at the calligraphy school under the authority of St Aleksandr Nevskiy temple in Belgrade. Since 2008 she has worked as a calligraphy teacher at summer camp Studenica. With the aim of preserving cultural and spiritual heritage and Cyrillic as one of primary characteristics of a national identity she uses Cyrillic alphabet.

"A calligraphic sign is often connected with the stylized picture writing, and today is most commonly found as an element of a modern painting. It provides the feeling of the beauty of form and, at the same time, the strong need to understand a certain contents. Calligraphic sign completely activates both kinds of curiosity combining them into something else, usually with a personal touch".



Триптих. Часть 1. Глаголица

Бумага, чернила, яичная темпера, 40x30 см, 2012 г.

Triptych. Part 1. Glagolitic script

Paper, ink, egg tempera, 40x30 cm, 2012

Я сам ружка саронска, лиљан у долу
што је лиљан ћесну тињену то је
драга ћоја ћесну дјевојкама
што је јабука ћесну дјеветинама
то је драги ћој ћесну ћомицима
желех хлада њезина и сједох
и зод је њезин садац грују ћојену.

песница - над писаним 20-ј



Триптих. Часть 2. Кириллица

Бумага, чернила, яичная темпера, 40x30 см, 2012 г.

Triptych. Part 2. Cyrillic script

Paper, ink, egg tempera, 40x30 cm, 2012

A sam ruža saronška. Ljiljan u dolu
što je ljiljan među trnjem to je
draža moja među djevojkama
što je jačulka među drvećima
to je dragi moj među momcima
željeh hladna njezina i sjedoh
i rod je njezin sladak grlu mojemu.

Pjesma nad pjevmanom 2(1-3)

Триптих. Часть 3. Латиница
Бумага, чернила, яичная темпера, 40x30 см, 2012 г.

Triptych. Part 3. Latin script
Paper, ink, egg tempera, 40x30 cm, 2012

Елена Васильевна ЭПШТЕЙН-ОРЛОВА

Москва, Россия
Каллиграф, художник



Elena EPSTEIN-ORLOVA

Moscow, Russia
Calligrapher, artist

Родилась в Москве в 1957 году. Окончила художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина и курсы повышения квалификации издательских художников в студии художественного шрифта при Московском Горкоме художников-графиков. В 1980 году начала заниматься в студии каллиграфии Ирины Гусевой. С 1985 года работает ведущим художником в Институте этнологии и антропологии Российской Академии наук. Организатор трёх персональных выставок в Москве и Таллине.



Born in Moscow in 1957. She graduated from the Moscow State Pedagogical Institute, the Department of Art and Graphics and postgraduate courses for publishing artists at art font studio. In 1980, she started training in Irina Guseva's calligraphy workshop. Since 1985 Epstein-Orlova has worked as a leading artist at the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Science. She has arranged 3 personal exhibitions in Moscow and Tallinn.

Триптих «Поэты средневековой Японии»

Основная идея создания композиции — дань благодарной памяти исследователя и блестательного переводчика японской поэзии Веры Николаевны Марковой.

3 части:

- 1. Басё. «Ива свесила нити...»**
- 2. Тиё. «Удочки в волнах»**
- 3. Иssa. «О, цикада!»**

Цветная бумага, ширококонечное перо, тушь, гелевая ручка, размер каждой части 20x32 см, 2012 г.

Triptych "Poets of Medieval Japan"

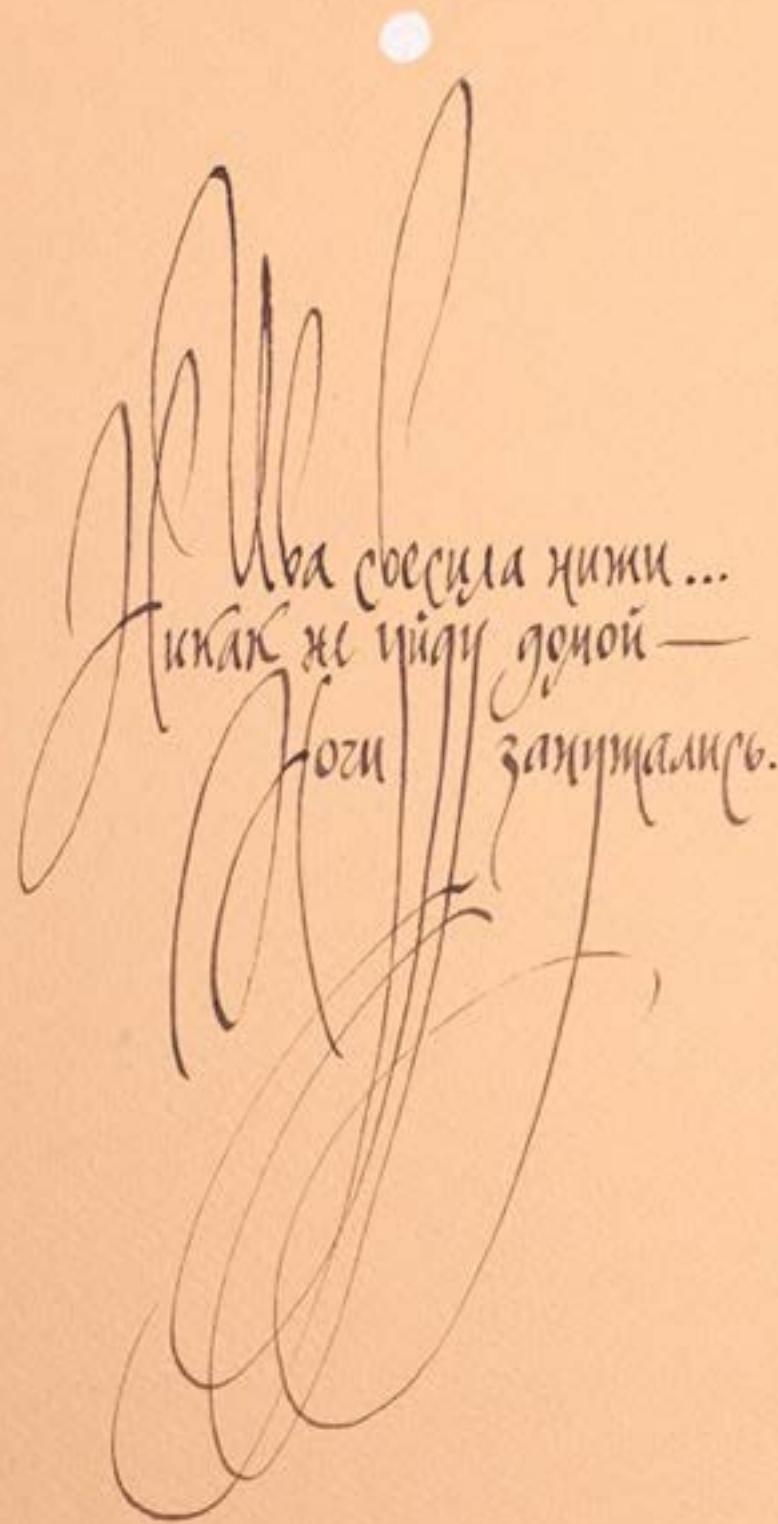
The basic idea to create is a tribute to the grateful memory of a brilliant researcher and translator of Japanese poetry, Vera Markova.

Three parts:

- 1. Basho. "Willow swung its threads..."**
- 2. Chiyo. "Rods in the waves"**
- 3. Issa. "Oh, cicada!"**

Colored paper, broad nib, ink, gel pen, size of each part — 20x32 cm, 2012

Все



Ива соесила нижи...
Нікак же ціди деної —
Ходи захищались.

©

Ети

Дошки о волнах
Мужь коснулся на берегу
Любая луна.

©

Миса

Ни^когда, не илачъ.
Нем^н любви б^ез^з казухи
Даже для звёзд в Невесах.

Организаторы:

Современный музей каллиграфии, Национальный союз каллиграфов,
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»

Партнёры:

Ассоциация выпускников МГИМО, Парк «Сокольники»

Organizers:

The Contemporary museum of calligraphy, National Union of Calligraphers,
Sokolniki Exhibition and Convention Centre

Partners:

MGIMO, Alumni Association, Sokolniki Park

Ети

Дошки о волнах
Мужь коснулся на берегу
Любая луна.

©

Миса

Цикада, не плачь.
Нем любви без казухи
Даже для звезд в Невесах.

Организаторы:

Современный музей каллиграфии, Национальный союз каллиграфов,
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»

Партнёры:

Ассоциация выпускников МГИМО, Парк «Сокольники»

Organizers:

The Contemporary museum of calligraphy, National Union of Calligraphers,
Sokolniki Exhibition and Convention Centre

Partners:

MGIMO, Alumni Association, Sokolniki Park