

Книжная миниатюра Востока

автор: Горохова Е.М.

Слово «миниатюра» происходит от латинского *minium* (красная краска, применявшаяся в оформлении рукописных книг). Своими корнями искусство миниатюры уходит в глубокую древность. Всюду, где существуют книги, существует и искусство книжной иллюстрации.

Страны Ближнего Востока

0 1000 2000 3000 км АЗИЯ

1 - Грузия	7 - Израиль	13 - Непал	19 - Камбоджа
2 - Армения	8 - ОАЭ	14 - Бутан	20 - Папуа - Новая
3 - Азербайджан	9 - Туркменистан	15 - Банладеш	Гвинея
4 - Сирия	10 - Узбекистан	16 - Таиланд	
5 - Иордания	11 - Киргизия	17 - Лаос	
6 - Ливан	12 - Таджикистан	18 - Вьетнам	

Особенности миниатюры

- Основными видами миниатюры являются: **книжная, портретная и лаковая.** Книжная миниатюра - выполненные от руки рисунки, цветные иллюстрации, а также другие элементы оформления (инициалы, заставки, концовки и т. д.) в рукописных книгах.
- Для расцвечивания книги старые мастера обычно пользовались **гуашью, акварелью и клеевыми красками.**
- Книжная миниатюра существовала уже в Древнем Египте, а также в античной культуре. В Европе и на Востоке (Индия, Персия) она достигла своего расцвета в средние века;
- однако появление в Европе в середине XV в. книгопечатания постепенно свело ее на нет.

Содержание миниатюр

- Особое место в искусстве мусульманского мира заняла книжная миниатюра. Поскольку в запретах Корана она не упоминалась, на страницах каллиграфических рукописей мы видим изумительно выполненные изображения эпических героев, пиров, лирические и батальные сцены.

Содержание миниатюр

- Миниатюры XV века, в целом, отличаются от произведений XIV века по технике и манере исполнения. Живописная манера письма, свободный мазок уступают место графической манере. Строго очерченный контур, тонкий, изящный рисунок составляют основу изобразительного языка художника. Цвет приобретает более декоративный характер. Чередование ярких, локальных тонов, их контрастное звучание обогащают колорит, усиливают эмоциональное воздействие миниатюры.

- Станковые миниатюры, которые до XVI века попадаются изредка, начиная с середины этого столетия выделяются в особый жанр. В отличие от книжных иллюстраций, в этих самостоятельных миниатюрах изображались главным образом простые явления жизни - охотничьи и боевые сцены, увеселительные и музыкальные собрания, придворные развлечения, портреты шаха и его вельмож, а в редких случаях - поэтические сюжеты из классической литературы

Содержание миниатюр

- В мусульманской Индии миниатюра обретает чувственную объемность, появляется светотень. Характерный для Индии интерес к человеку породил новый жанр в миниатюре - портретный, с острыми психологическими характеристиками.

Миниатюра Востока

- В первой половине 15 века появилась художественная школа в Герате, столице государства Тимуридов, туда переселяются лучшие художники Тебриза и Шираза. Её первый период связан с основанием в 1410-е гг. придворной мастерской рукописей (кетабханэ), конец — с завоеванием Герата в 1507 Шейбани-ханом. Развитие городской жизни и культуры феодального Герата создало необходимые предпосылки для расцвета искусства миниатюры. Книжная иллюстрация, находясь в стилевом единстве с монументальной живописью и прикладным искусством, приобретает небывалое дотоле значение в общей системе оформления рукописи. Уже в раннем Герате миниатюра отличается мастерством, уверенностью в изображении фигур людей, сложностью композиции.

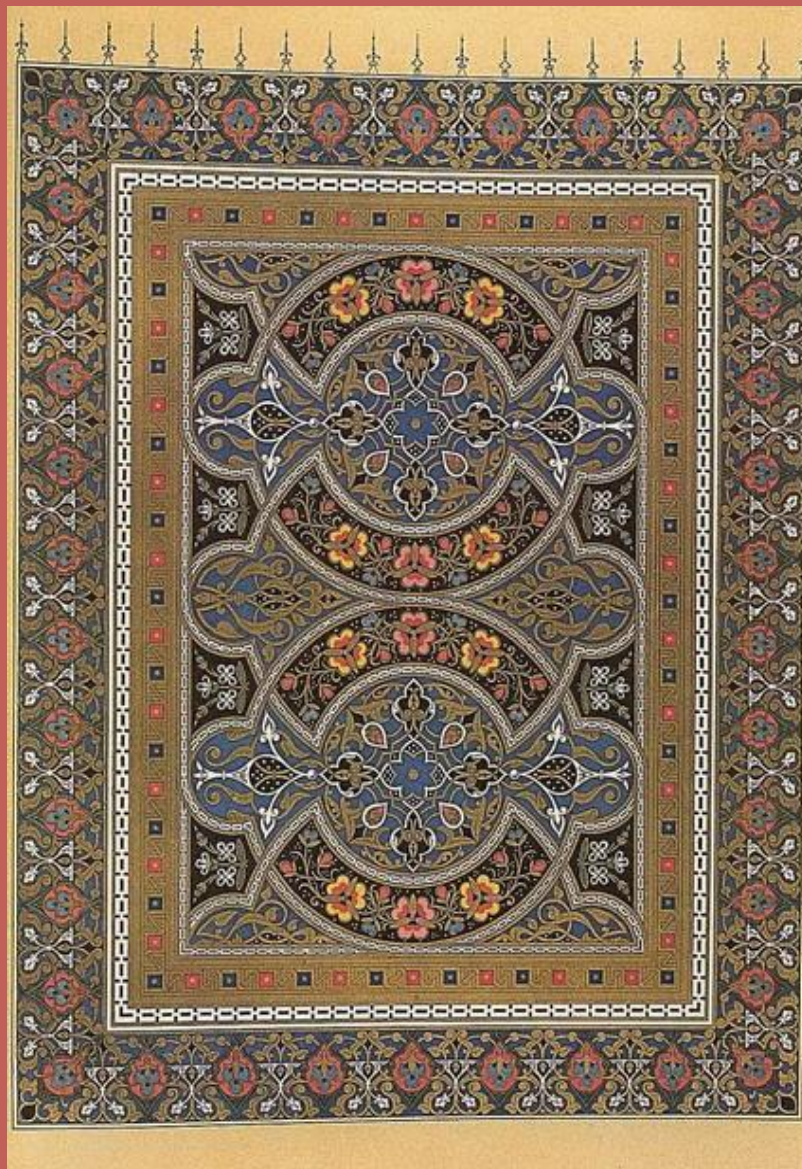

Особенности миниатюр

- Художники Герата обращали основное внимание на прорисовку людей, делая окружающую их сцену простым сопровождением и обрамлением. Благоуханная природа, полная ярких красок и гибких линий, весенний сад с цветущими деревьями, лужайки и окаймленные сочной зеленью ручьи, архитектура, изукрашенная растительностью и геометрическим орнаментом – все это образует декоративный фон, на котором разворачивается основное действие.

Обрамление книг

Сюжеты миниатюр

- В основном, миниатюра выполняла функцию иллюстрации. Это позволяло дополнить художественный текст зрительными образами, делало чтение и понимание текста более легким и приятным. Миниатюра, всегда развивавшаяся на стыке литературы и живописи, сочетала в себе особенности как художественного, так и поэтического языка.

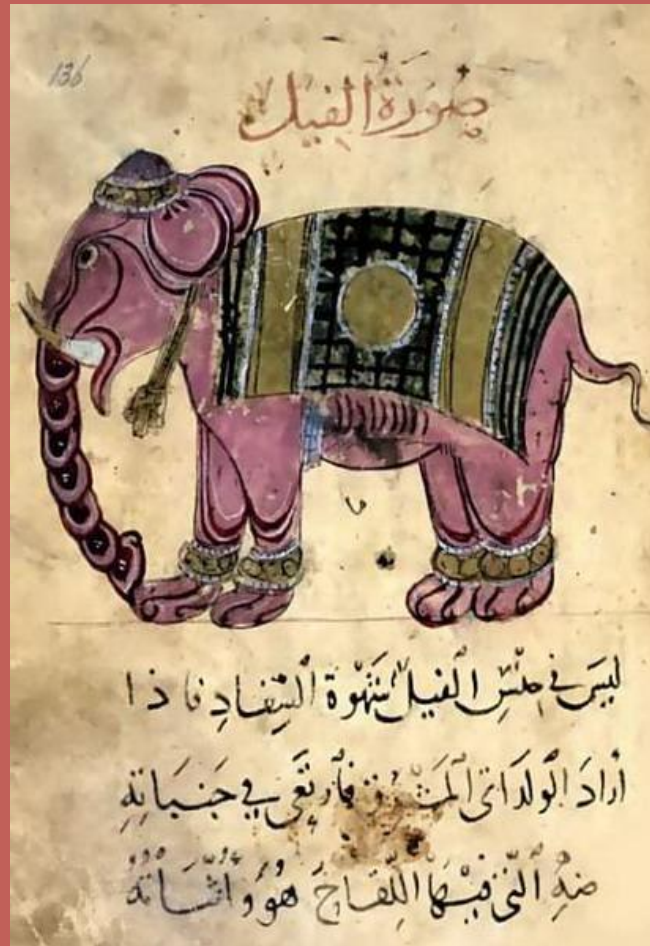

Сюжеты миниатюр

هو ماده او يك رنگ است در شتر دايم مى شود كاسى بلغانا تم
ميرود كو شتر خيلى لذى است يك مرغابى ديكيرست شمع مى كويند

قاز حيرى خورد تر باشد بالاي منى او بلند مى دارد پسينه او سفيد

Камаледдин Бехзад (1450-1535)

- Одним из самых известных живописцев Гератской школы является Камаледдин Бехзад, творчество которого находилось под влиянием поэзии Джами и Навои. . Камаледдин Бехзад (1450-1535) – персидский миниатюрист, глава Гератской и Тебризской школ миниатюры.
- В работах Бехзада появляется исключительное внимание к повседневной жизни человека. Картины Бехзада привели искусство миниатюры к его подлинному расцвету.

Бехзад является самым известным из мастеров персидской миниатюры, его называют «Восточным Рафаэлем», но прославился он, как создатель особого изобразительного стиля: геометричного, использующего для передачи смысла суфийскую мистику и символику цвета.

Бехзад рано остался сиротой и был взят на воспитание известным живописцем Мираком Наккашем, возглавлявшим в Герате дворцовую мастерскую по изготовлению художественных рукописных книг (по др. источникам, учителем Б. был Сеид Ахмед Тебризи). Бехзад пользовался покровительством тимуридского визиря Мир Али Шир Навэя. Ему благоволили Хуссейн Бейкар Тимурид и другие эмиры Герата. После падения династии Тимуридов в 1510, он был призван шахом Исмаилом I Сефеви в Тебриз где, как глава шахских художественных мастерских (с 1522 г.) и придворный художник, оказал влияние на развитие живописи сефевидского периода.

- Он внес новые мотивы в персидскую живопись. Его миниатюры отличает сложность, но не запутанность, красочность, но реалистичность. Оставаясь в рамках условностей средневековой миниатюры (локальность цвета, плоскостность).
- Камаледдин Бехзад в изображении человека и природы исходил из живых наблюдений, воплощая их с такой силой и убедительностью, какой до него восточная миниатюра не знала, фигуры людей в его работах лишены статичности, он сумел передать естественные и реалистические жесты и позы.
- Его работы, высоко ценившиеся уже современниками, отличаются тонким выразительным рисунком, богатством цветовой гаммы, живостью поз и жестов изображенных людей; часто композиция разворачивается на двух смежных листах с большим числом персонажей и обилием точно найденных деталей.

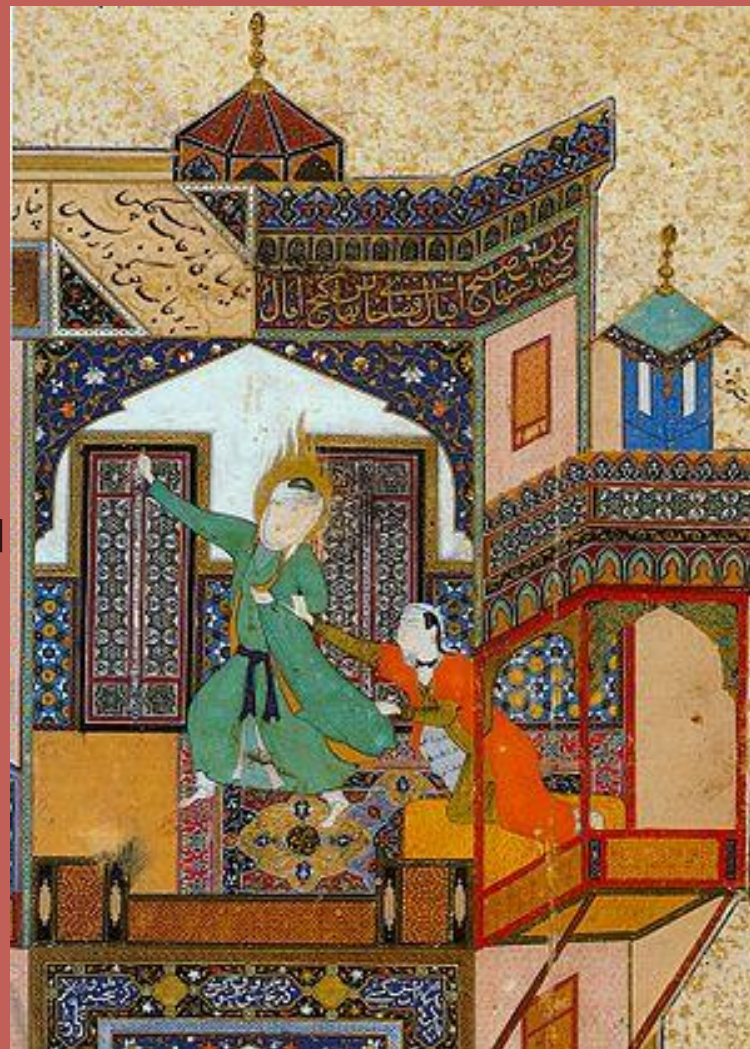
Творчество Камаледдина Бехзада

- Бехзад.
Портрет Шейбани
Хана. ок 1507 г.

Камаледдин Бехзад Соблазнение Юсуфа

- Самые известные работы Бехзада – «Соблазнение Юсуфа» - иллюстрация к «Бустану» Саади (1488), миниатюры к произведениям Низами (1494-95), особенно иллюстрации к поэмам «Лейла и Меджнун» и «Семь красавиц», портреты Султан Хусейна и Шейбани-хана

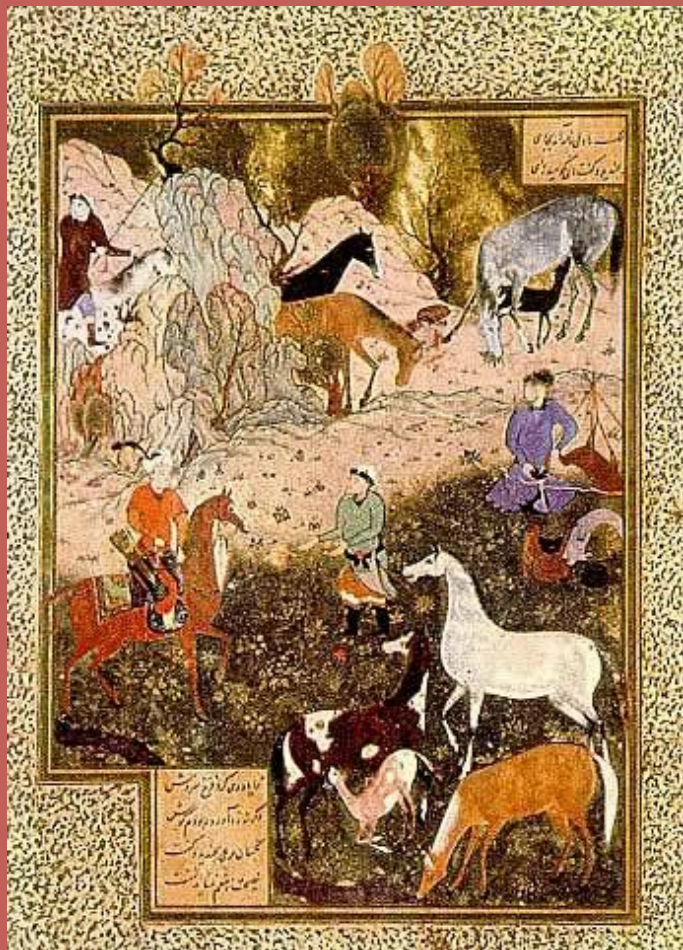

Творчество Камаледдина Бехзада

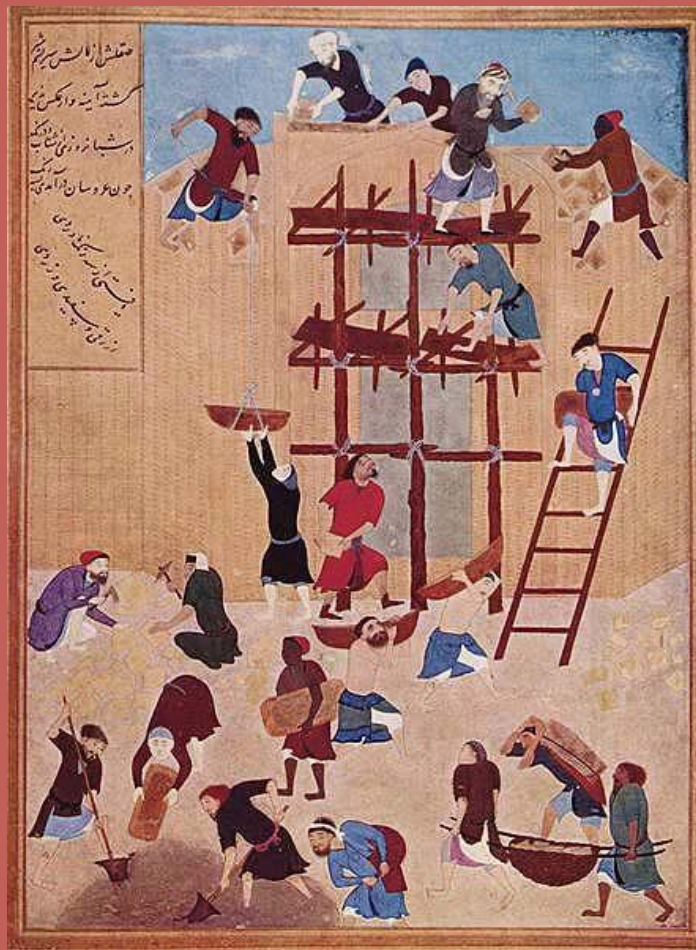
- Камаледдин
Бехзад
Беседа ученых в
медресе, илл. к
"Бустану" Саади

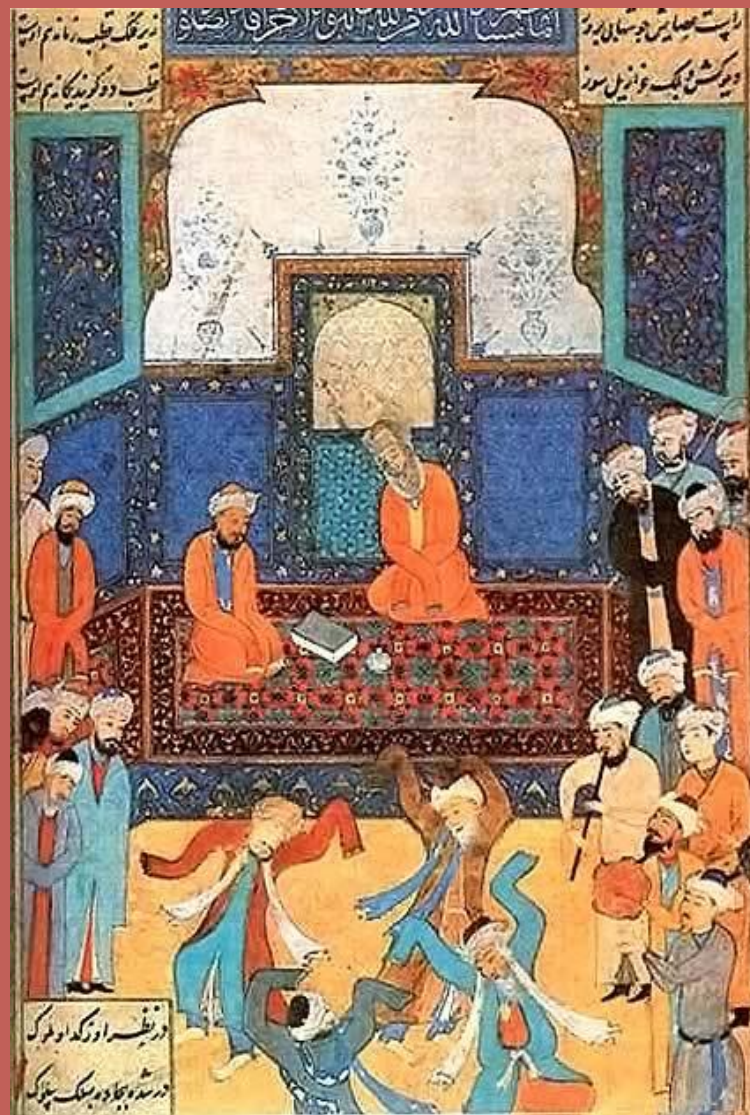
Камаледдин Бехзад
Царь Дарий и пастухи, илл. к "Бустану" Саади

Камаледдин Бехзад
Строительство мечети

- В 13-14 вв. в Ширазе, столице Фарса, наблюдалось бурное развитие культуры. Это был период Саади, Кермани и Хафиза. Поэзия процветала, миниатюра тоже. Одной из самых важных работ миниатюристов этого периода был создание иллюстраций к «Шахнаме», и в Ширазе этим занималась большая группа художников. Ширазскую миниатюру 14 в. отличает симметричная композиция, связь со стенными росписями, грубоватый рисунок, крупные фигуры людей, преобладание золота, красных и жёлтых тонов. Часто рисунок вписывался в текст, обрамляя его, подобно рамке.

Ага Мирек, Тебризская школа Два сефевидских принца

- В 16 веке поэзия стала чрезвычайно популярна по всей территории Ирана и Средней Азии, что обогатило искусство миниатюры новыми темами. Это было начало бурного развития во всех живописных школах Ирана. Тебризская миниатюра того времени служит примером доведенного до совершенства мастерства в изображении на ограниченном пространстве сложной сцены или пейзажа, например, здания дворца с частью двора перед ним, внутренним садом, фрагментом интерьера. Художники тщательно выписывают архитектурные сооружения, природу. Фигуры людей уже не статичны, а полны движения и более естественны. Высокий расцвет пережила Тебризская школа в 1-й половине 18 в. с приходом к власти Сефевидов.

Мохаммад Ширази иллюстрация к "Шахнаме", 16 век

- Литература Ирана породила большое количество выдающихся произведений, способных вдохновить художников-миниатюристов. В конце 10 в. Фирдоуси создал бессмертную эпическую поэму «Шахнаме» (Книга Царей) - историю страны от сотворения мира до завоевания ее арабами (7в.). В поэме насчитывается около 50 тыс. бейтов (двустихий).

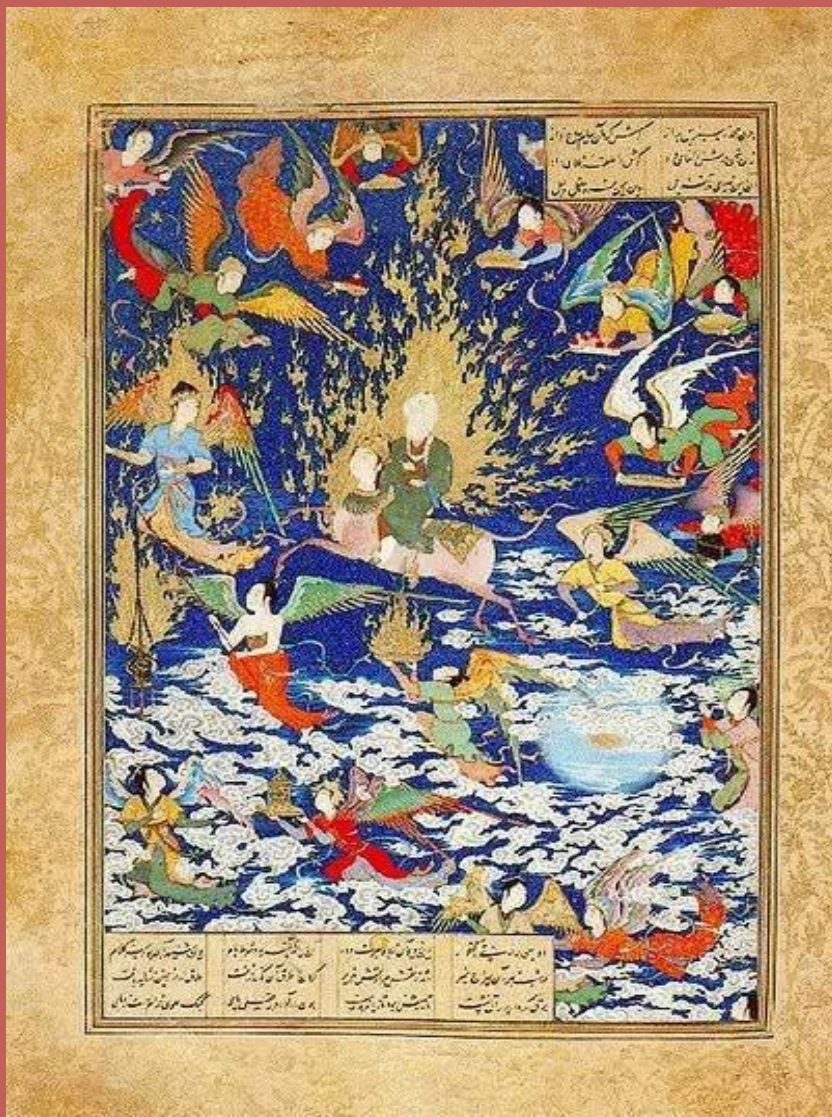

Султан Мухаммад (конец 1470-х-1555)

- Миниатюрист, глава тебризской школы миниатюры. Ученик Ага Мирека. Работал в шахской библиотеке и занимался художественным воспитанием шаха Тахмаспа I. Произведения Султана Мухаммада – иллюстрации к «Дивану» Хафиза, конец «Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами, отдельные миниатюры – отличаются динамичностью и изысканной гармонией композиции, тончайшей декоративностью колорита, чертами реалистичной выразительности в трактовке пейзажа, поз и жестов людей и животных. Исполнял также многочисленные портретные миниатюры, эскизы ковров с изображением сцен охоты, занимался ювелирным делом.

Султан Мухаммад "Мирадж" (Вознесение Пророка Мухаммада)

Реза Аббаси (1587-1629)

- Реза Аббаси (1587-1629) – уникальный художник, ведущий художник Исфаганской школы живописи, мастер виртуозного искусства, сын придворного живописца Кали Ашгара и ученик известного Мусина. Получив художественное образование в мастерской отца, Аббаси еще в молодости был принят ко двору шаха Аббаса I. Исполнял жанровые сценки и портреты (в т. ч. пастухов, крестьян), редко — иллюстрации. Его миниатюры изображают как знатных придворных и изнеженных женоподобных юношей, "стройных, как кипарис", так и крестьян и пастухов, в импрессионистской манере, свойственной придворной живописи Сефевидов.

Реза Аббаси
Портрет старика

Реза Аббаси
Женщина в покрывале

Реза Аббаси
Сидящий юноша

Грузинский пастух

