

Художественная культура Арабского Востока

ПОДГОТОВИЛИ: СТУДЕНТКИ 5 «Г» ГРУППЫ ИФФ –
ДЬЯЧКОВА В.А., КОНЕВА В.В.

План:

- 1. *Архитектура Арабского Востока: дворцы и мечети;*
- 2. *Мечети, минареты, айваны, мавзолеи*
- 3. *Каллиграфия и арабески*
- 4. *Книжная миниатюра*
- 5. *Арабские ковры*
- 6. *Поэзия и проза Арабского Востока*

Архитектура Арабского Востока: дворцы и мечети

- Образование Арабского халифата привело к широкому размаху строительства и развитию архитектуры. Ей присуще стремление к отражению красоты и гармонии мира. Большой образной силой проникнуты как культовые (мечеть, минарет, медресе), так и светские сооружения — караван сараи и крытые рынки, дворцы правителей и знати, укрепленные цитадели, городские стены с башнями и воротами, величественные мосты и т.д.

Знаменитые дворцы

- Первые города, построенные арабами, скорее напоминали военные лагеря. Также на окраинах мусульманского мира строились крепости — рибаты, а в сельскохозяйственных районах — поместья.

Тунис. Крепость Рибат в Монастире

- Роскошными города становятся во времена династии Аббасидов (750—1258). Именно тогда появляются настоящие города-резиденции, вырастающие вокруг дворца (цитадели) правителя или наместника. Но самым роскошным из всех, конечно, был Багдад — столица халифата, основанная на берегу реки Тигр в 762 г.

Not for commercial use

Реконструкция г. Багдад

- Сам город и дворец халифа были настоящей моделью Вселенной, символизировали всевластие халифа, который в это время стал считаться заместителем самого Аллаха.

-
- В 836 г. восстание мамлюков в Багдаде заставило халифа со своим дворцом перебраться на север, в Самарру, где был построен огромный город — резиденция халифов.
 - Особенно знаменита Большая мечеть Самарры со спиралевидным минаретом.

- Прекрасным образцом дворцового комплекса также является дворец Альгамбра в Гранаде, Испания (араб. альХамра — Красная).

- На западном склоне холма расположена его самая старая часть — Алькасаба (от араб. касба — крепость).

- Покои и помещения для личных приемов сконцентрированы вокруг больших открытых дворов — Львиного и Миртового.
- Львиный дворик располагался в центре Дворца львов, там находился фонтан, окруженный двенадцатью фигурами каменных львов.
- Миртовый дворик — изысканно строгий, с прямоугольным бассейном, обсаженным апельсиновыми деревьями и миртами. Он был центром Дворца приемов.

Львиный дворик

Миртовый дворик

-
- Задача зодчего Альгамбры заключалась в использовании всех доступных ему средств для создания роскошного, поражающего богатством своих интерьеров дворца, предназначенного и для пышных приемов, и для интимной жизни восточного правителя.

Мечети, минареты, айваны, мавзолеи

- Культурная архитектура в арабско-мусульманском мире начала развиваться с Куббату-с-Сахры (Купол Скалы) — третьей по значению святыни ислама (после Каабы в Мекке и мечети Пророка в Медине).

-
- Ее сооружение связано с одним из важнейших событий в истории ислама — ночным путешествием Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, где, по преданию, со скалы он взошел к престолу Аллаха — совершил мирадж. Внутри купола и находится выступ этой скалы.

-
- Основным культовым зданием является мечеть — место для молитвы. Они появились не сразу. Первоначально молитвы совершались в любом месте, где в этом возникала необходимость.
 - Построенные мечети появились только 665—670 гг.

Мечеть Купол Скалы

Стена Плача

Мечеть Аль-Акса

- Классический тип арабской мечети, которую называют колонной, или дворовой, представляет собой прямоугольный участок, огороженный высокой стеной. Основным элементом композиции является двор, окруженный аркадой на колоннах или столбах. Колонны чаще всего расположены в несколько рядов, в сторону киблы (направление на Мекку) они образуют обычно глубокий колонный зал.

Михраб в мечети

- В мечетях обязательно есть минбар — кафедра, с которой имам (глава мусульманской общины) произносит пятничную проповедь. Он расположен справа от михраба. Минбар имеет вид высокого каменного трона, к которому ведет лестница с перилами и декоративным входом — порталом.

- Для зодчих, возводивших мусульманские культовые здания, образцом, естественно, являлись большие столичные мечети — в Дамаске, Самарре. Так, Большая мечеть Омейядов в Дамаске была украшена внутри цветным узорчатым мрамором и великолепными мозаиками с картинами фантастического города-сада.

Большая мечеть Омейядов в Дамаске

- Мечеть Ибн Тулуна в Каире (876—879) отличалась компактной планировкой, а также пропорциональными высокими стрельчатыми арками, которые стали характерной чертой мусульманской архитектуры.

- Еще один замечательный архитектурный памятник — столичная соборная мечеть в Кордове. В плане это был огромный прямоугольник (200 х 144 м), охваченный каменной стеной с контрфорсами и многочисленными входами. Лишь небольшая часть огромной площади была отведена под открытый двор. Основное пространство занимал классический молитвенный зал, в котором было расположено свыше 600 колонн, образующих 19 нефов.

- В Средней Азии и Персии в XII в. наряду с колонной мечетью появились четырех-айванные ансамбли, архитектуру которых позднее стали воспроизводить и в светском строительстве. Айван — это сводчатый куполообразный зал без передней стены, открывающийся во внутренний двор мечети или медресе.

- Сооружение четырех айванов в мечети имело символический смысл, обозначая четыре правоверных толка ислама. Особенно распространены подобные постройки в Иране.

- Рядом с мечетью возвышались минареты, представлявшие собой высокую, тонкую башню с балкончиком.

-
- Муэдзин, сообщавший о времени молитвы, поднимался туда по винтовой лестнице, заключенной внутри башни. Возможно, идею минарета мусульманам подсказали христианские колокольни. Формы минаретов разные, они связаны с местными традициями.

- Тип крестово-купольных сооружений был использован арабскими архитекторами при строительстве медресе (зданий духовных училищ) и мавзолеев, построенных над могилами особо почитаемых лиц. Они имеют форму куба, на котором возвышается купол. Переход от куба к куполу выполняется не при помощи парусов, как в Византии, а рядами «консольных ниш», образующих форму сталактита. Вход центрального фасада оформлялся стрельчатой аркой. Среди самых знаменитых мавзолеев — Гур-Эмир в Самарканде, построенный в начале XV в.

- Помимо культовых сооружений, строилось также множество библиотек, больниц. Для всех памятников монументального зодчества свойственны четкость архитектурных форм, специфический абрис подковообразных и стрельчатых арок и куполов, богатство резного орнамента и надписей, а с определенного времени также узорная кладка из разноцветного камня.

Каллиграфия и арабески

- Изобразительное искусство как средство выражения религиозных идей было исключено из сферы арабской культуры, так как Коран запрещал изображать не только бога, но и вообще живых существ, частично сохраняясь лишь в светской культуре.

-
- Главными святынями в ней стали не иконы и статуи, а старинные рукописи. Эквивалентами живописи и скульптуры в европейском искусстве у арабов стали каллиграфия (от греч. красивый почерк) и книжная миниатюра.
-

- Особым почетом в арабском мире пользовалось искусство каллиграфии, которое было языком не только религии, но и поэзии, философии, науки. Оно имело функции, аналогичные функциям икон в христианском искусстве, так как представляло видимое тело божественного Слова.

- Писали каламом — тростниковым пером, которое очинялось в зависимости от стиля письма, на пергаменте, папирусе или бумаге, которая стала производиться в арабском мире уже во второй половине VIII в.

- Было принято шесть стилей классического арабского письма, достаточно сильно отличающихся друг от друга. Но в основе всех этих стилей лежала система уставного письма, разработанная багдадским каллиграфом Ибн Муклой (886—940). Это система пропорций, определяющих соотношение вертикальных и горизонтальных элементов букв, а также букв в слове и строке.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

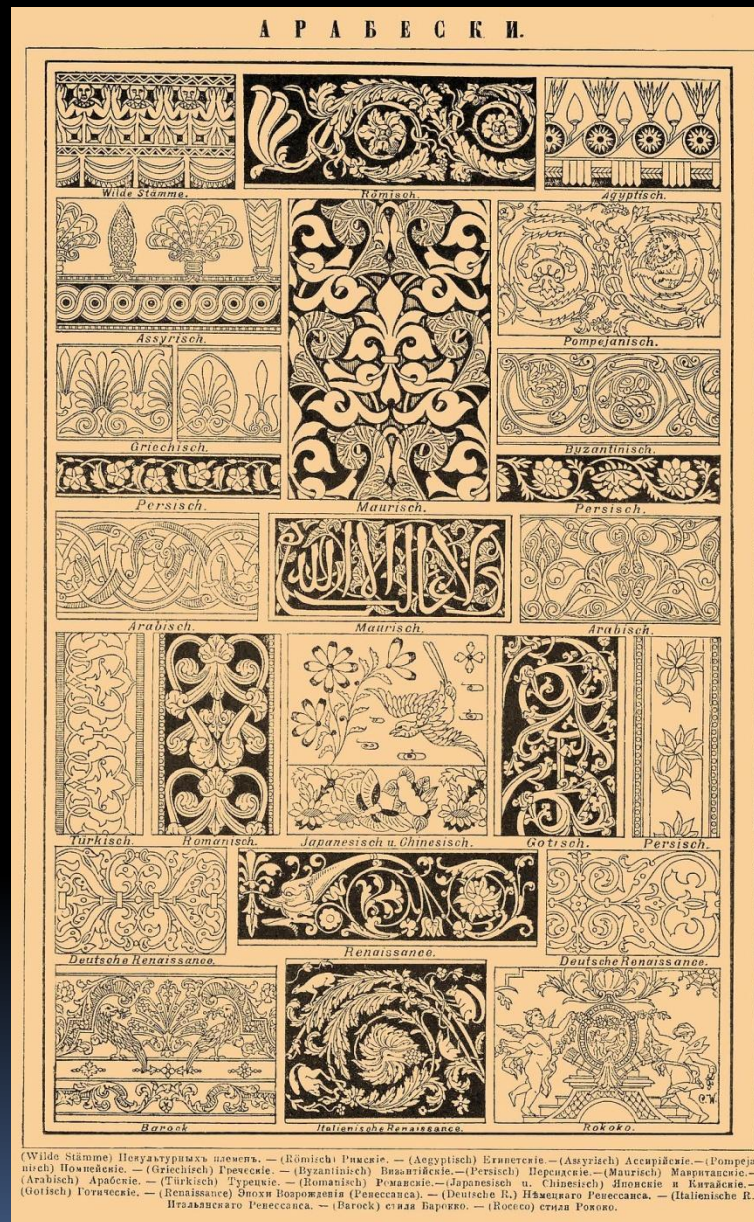
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-
- Каллиграфия широко использовалась в архитектуре и как средство передачи текста, и просто для украшения. Архитекторы порой покрывали целые стены дворцов и мечетей затейливой арабской вязью наряду со стилизованными мотивами из растительного мира и геометрическими узорами. Именно арабам, по-видимому, принадлежало первенство в создании этих узоров — арабесок.

- Появление арабесок вызвано ярко выраженным стремлением арабского искусства к декоративности, которая стала основой образного строя живописи и породила замечательное искусство узора. Часто арабески помимо переплетения стилизованных растительных мотивов и геометрических фигур дополняются надписями, выполненными арабскими буквами, похожими на орнамент.

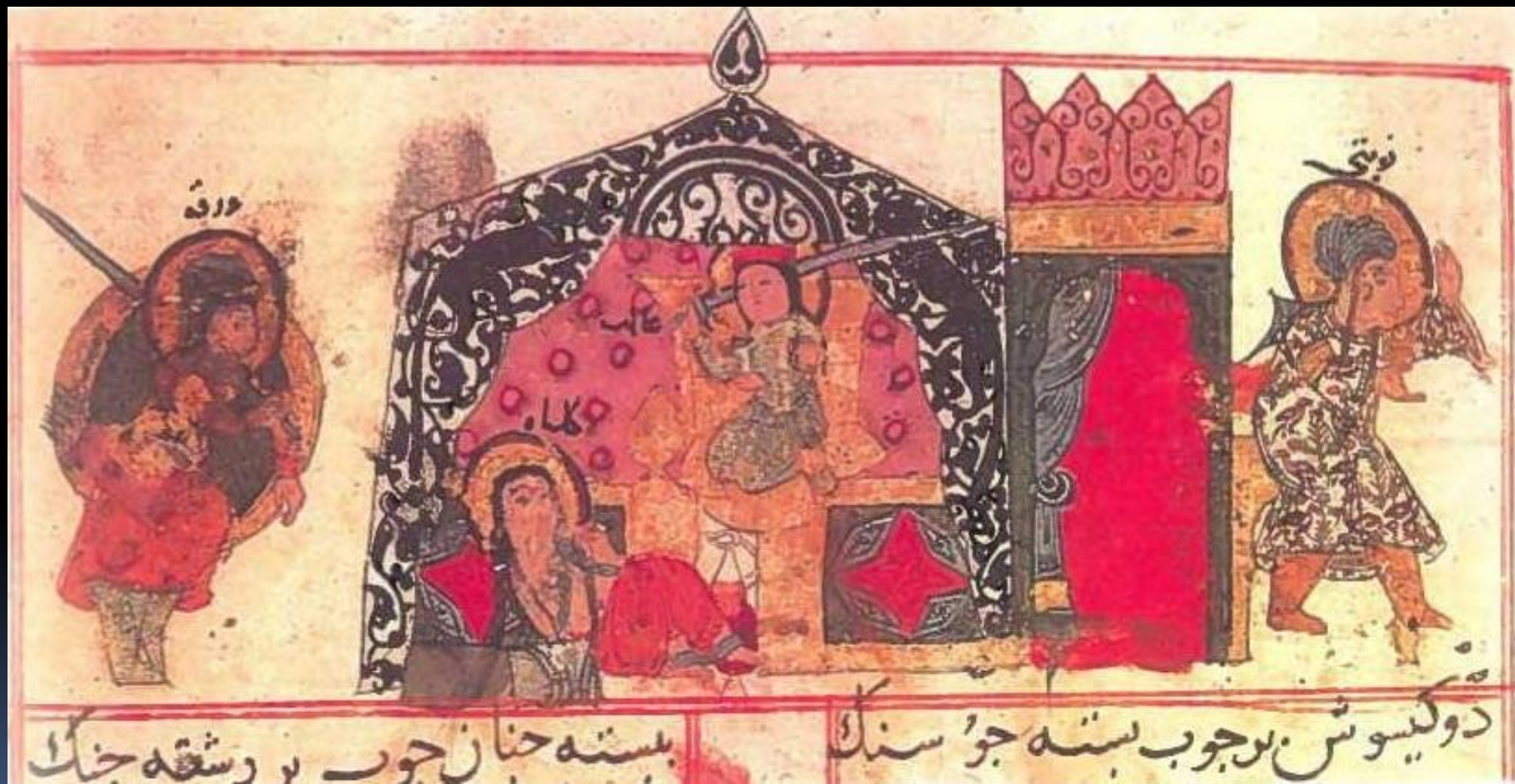
- Мусульманское искусство воспроизводило предметы в соответствии с их природой — самой по себе прекрасной, поскольку она сотворена богом. Но бога в странах ислама нельзя было изображать, а можно было обозначать буквами и знаками. Поэтому в искусстве получил распространение геометрический орнамент, нередко состоявший из знаков и мотивов, имевших символическое религиозное значение.

- Например, слово «Аллах» обозначалось четырьмя вертикальными линиями, которые схематически выражали буквы этого слова. Составленные в квадрат, они становились символами Каабы.

The image shows the Arabic word 'Allah' (الله) written in a highly stylized, bold, black calligraphic font. The letters are thick and rounded, with a distinctive shape for the 'Alif' (the first letter) that is a single vertical stroke. The word is centered on a white rectangular background.

- Пронизанный символизмом, орнамент в средневековом мусульманском обществе «читался» как открытая книга. Развиваясь под влиянием изобразительных традиций других народов, он все время значительно усложнялся. На его основе появлялась цепь отвлеченных понятий и ассоциаций (как и при чтении Корана, произнесении молитв), что давало возможность умозрительно постигать подлинный божественный мир.

Книжная миниатюра

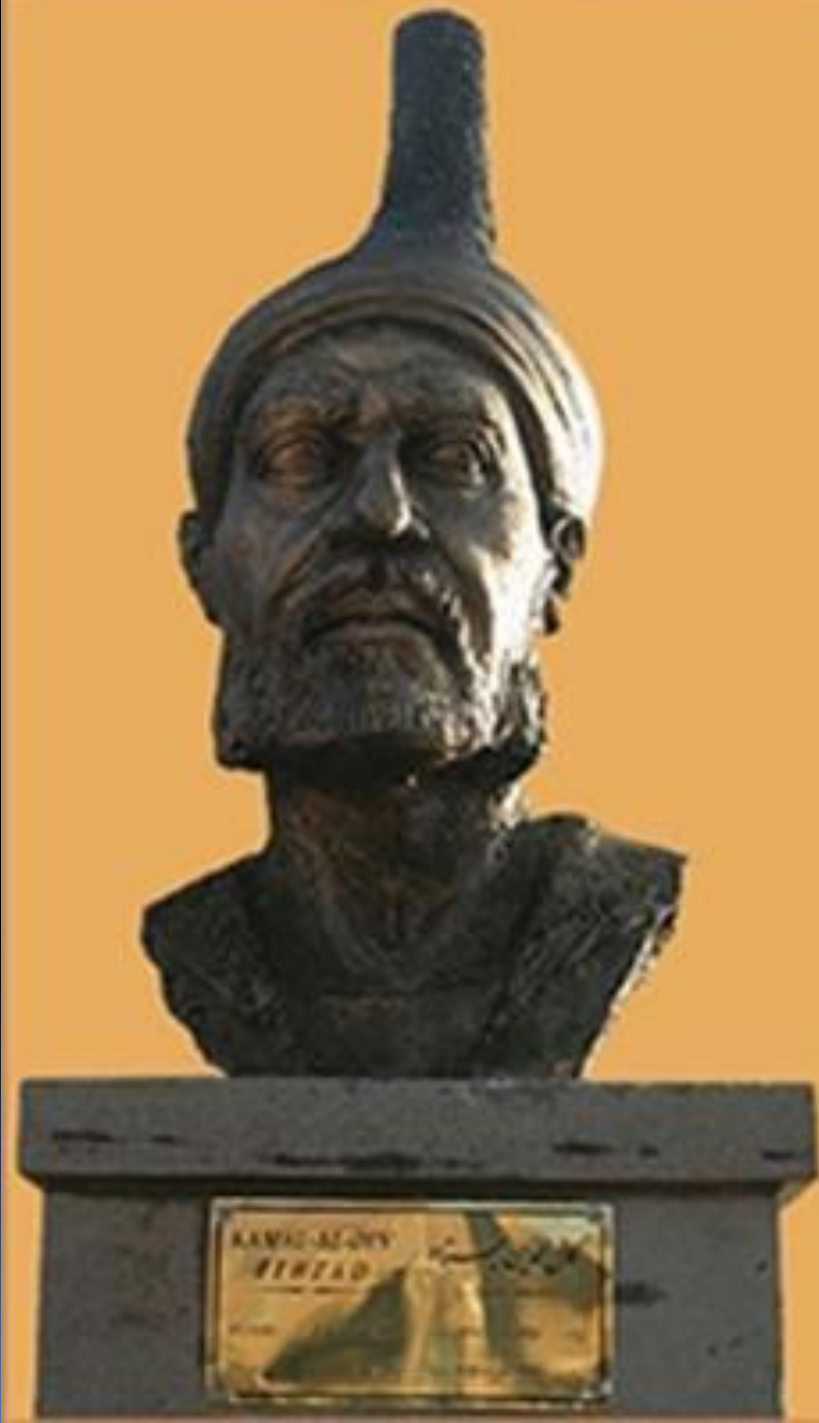
- Широко распространенное в арабском мире искусство книжной миниатюры было обусловлено почтительным отношением арабов к книгам. Искусство оформления книги достигло на Арабском Востоке исключительной высоты. Virtuозное мастерство каллиграфапереписчика, его безукоризненно точное и изощренное чувство линии, тончайшее узорчье заставок и титульных листов и, конечно, великолепные миниатюры, иллюстрирующие текст, — благодаря этому книга воспринималась как единое художественное произведение, все части которого (от роскошного переплета до хрупкого завитка орнамента) взаимно дополняли друг друга, образуя нерасторжимое целое.

- Миниатюра не только иллюстрировала текст, но и составляла важную часть архитектоники книги, определяла композиционное решение страницы и разворота, многообразно взаимодействовала с полосами текста, вносила в книгу изысканный ритм декоративных пятен, наполняла ее сверканием сказочно прекрасных красок.

- Вершиной развития миниатюры стали ширазская, гератская и особенно багдадская школы. В XV в. в гератской книжной мастерской были собраны лучшие каллиграфы и живописцы. Там сложился утонченный стиль миниатюры с изящными рисунками и чистыми «звучными» красками.

- Знаменитый мастер
Кемаледдин Бехзад
(1455—1535) создал
многогранный мир
поэтических и
философских образов.

- Тебризский мастер Султан Мухаммед, один из самых известных художников XVI в., знаменит своими портретами юных принцев, а также альбомами, в которых миниатюры чередуются с образцами каллиграфии.

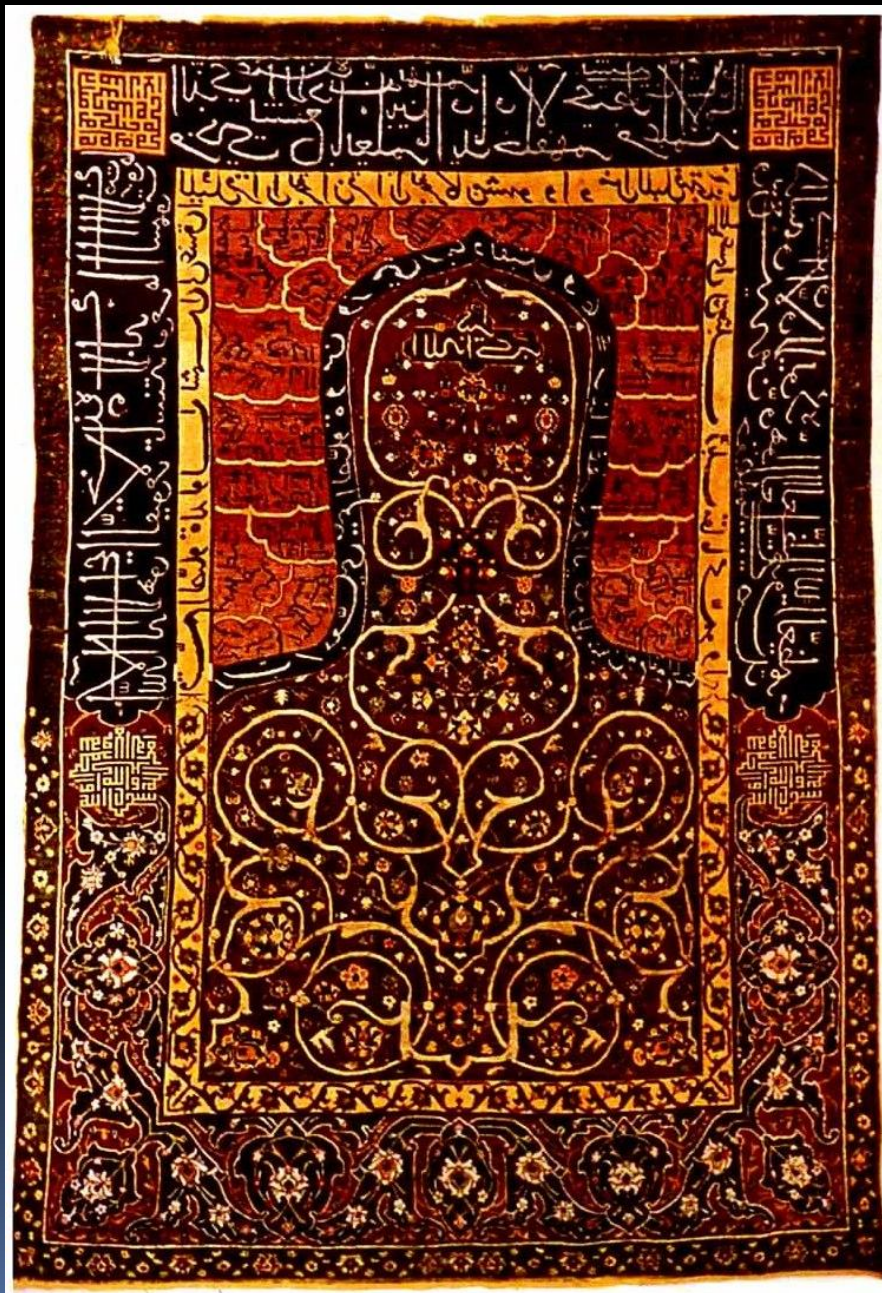

Арабские ковры

- Особенно превосходны ковры и ковровые изделия, в декоре которых преобладают геометрические орнаменты, растительные узоры и надписи. Особой популярностью пользовались знаменитые персидские ковры, представляющие настоящее чудо художественного и технического мастерства, для изготовления которых требовался труд множества людей в течение долгих месяцев.

Персидский ковер

Тегризи ковер

-
- Образ персидского ковра стал самым ярким выражением декоративного искусства арабской средневековой культуры. Ковры ткали практически во всех областях арабского мира, но самыми лучшими и дорогостоящими были ковры, созданные в придворных мастерских персидских шахов.

-
- Ковры ткали из лучших сортов овечьей, иногда верблюжьей шерсти, а самые дорогие — из шелка. При их изготовлении применялись только натуральные красители — кожура грецкого ореха, гранат, кашениль, индиго. До настоящего времени персидские ковры славятся красотой цвета.

Поэзия и проза Арабского Востока

- Огромную роль в художественной культуре Арабского Востока играла поэзия. Можно сказать, что она заняла место пластических жанров искусства.

- Касыда, особая композиционная форма арабской поэзии, послужила основой для создания целой системы поэтических форм в исламских странах

- Основным жанром арабской поэзии в VII—VIII вв. стал панегирик как наиболее светский и легко превращаемый в политический инструмент.
- Классическим жанром поэзии была также кыта — стихотворение из 8—12 строк с единым содержанием, обычно в такой форме слагались погребальные плачи, а также восхваления и поношения во время поэтических перебранок.

- Лирические любовные песни очень часто писались в жанре газелей — стихотворения из 7 или 14 бейтов. Очень популярна была у арабов любовная лирика, гимн любви и страсти, свободный от всяких религиозных рамок.

-
- Хотя появлялись новые жанровые формы, все же поэтическое творчество было строжайшим образом канонизировано и состояло из трех основных разделов: метрики — аруза, рифмы — кафийи, поэтических троп и фигур — бади.
-

- Арабская поэзия представлена несколькими крупными именами. Абу Нувас (747—762) в совершенной форме воспекает веселье и любовь к жизни.

- Абуаль-Атахия (XII в.), напротив, видел основу поэзии в аскетизме и отрешенности от мира и писал о суетности жизни.

- Аль-Мутанаббиды (XII в.) посвящали свои стихи владыкам Сирии, Египта, Персии. Многие его стихи со временем стали афоризмами.

- Вершиной арабской поэзии считается творчество слепого сирийца Абуаль-Алааль Маари (973—1057). Основные темы его творчества — тайна жизни и смерти, порочность человека и общества, зло и страдание в мире.

- В X в. появилось множество поэтических антологий, самые известные из них «Книга песен» аль Исфакхани, «Ожерелье голубки» Ибн Хазма и другие.

- В VII в. в мусульманстве появилось новое течение — суфизм. Своё учение суфии излагали не только в специальных трактатах, но и в поэтической форме.

- Власть и влияние суфизма распространились на всю культуру мусульманского Востока, которая стала в значительной степени суфийской. И особенно это проявилось в иранотаджикской поэзии, классический период которой приходится на X-XV вв. Эта поэзия (на языке фарси) сумела воспринять наиболее ценные элементы арабомусульманской культуры, сохранив при этом многие самобытные черты древней иранской традиции.

- Рубаи представляют собой стихотворный афоризм из четырех строк. Первые две строки содержат экспозицию, третья — вывод и уже последняя — собственно «летучие слова». Месневи — это поэма, довольно объемная, господствующей в ней является парная рифма строк. В этой форме писали такие признанные мастера, как Рудаки, Руми, Низами.

- Всемирно известен персидский поэт Фирдоуси (940 — ок. 1020), создавший бессмертную эпическую поэму «Шахнаме» («Книга царей»).

■ Знамениты «Хамсе»
(«Пятерица»)

Низами Гянджеви
(ок. 1141 — ок.
1209), включавшие
поэмы

«Сокровищница
тайн», «Лейла и
Меджнун», «Хосров
и Ширин», «Семь
красавиц» и
«Искандернаме».

-
- К концу IX в. помимо поэзии и научных трактатов появилась проза, в частности новый жанр — адаб (сочинения, предназначенные для воспитания честного человека).
 - В X в. также сложилась макама, жанр, соединяющий в разных пропорциях особенности классической поэзии и новеллистики.

-
- Темы борьбы созидающего, животворящего и разрушительного начал, идея Любви и Разума как главных движущих сил общественного развития, тема особой роли поэтического слова и поэтапророка, составившие основное содержание литературы мусульманского Востока, в сочетании с отточенностью формы превратили восточную литературную традицию в одухотворяющий фактор для художественной культуры последующих веков.

- Влияние арабской культуры было огромным. Оно заметно не только в странах, исповедующих ислам, но и в Византии, средневековой Европе. Например, в архитектуре Сицилии и Венеции, в тканях из Флоренции. Именно арабская культура подтолкнула развитие европейской науки и философии, а также литературы. Для современных художников и писателей искусство Арабского Востока представляет огромный интерес.

Список использованной литературы:

1. А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая История мировой культуры. Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. – М. : Юнити, 2015. – 975 с.
-