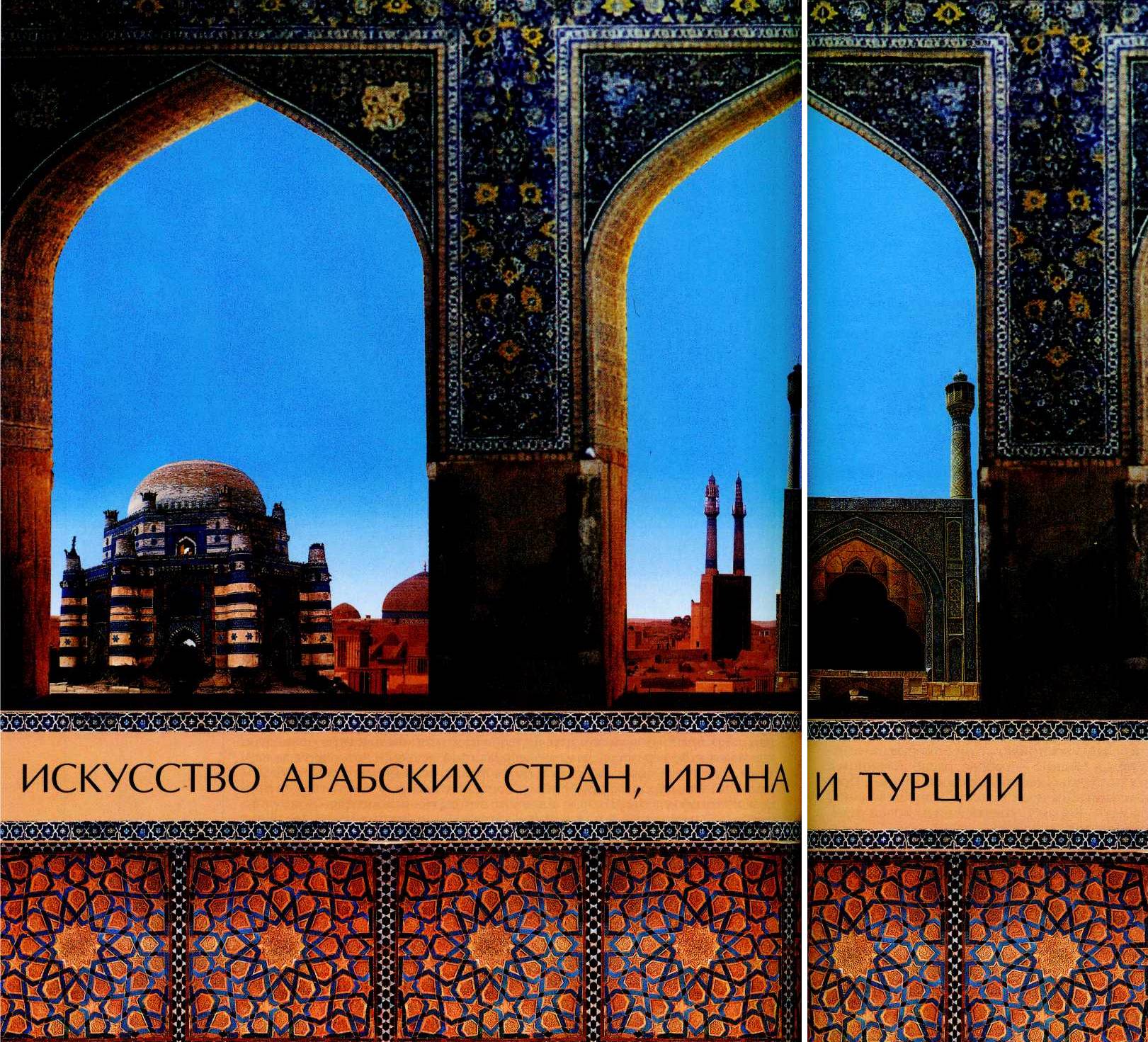
3 классы История искусства: Прочитать главу из энциклопедии (Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения). Выделенный текст переписать в тетрадь.(искусство ислама)

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО ИСЛАМА

География современного арабского мира удивительно разнообраз­на. Обрамлённый морями и заливами Индийского океана Аравий­ский полуостров поделили между собой Саудовская Аравия, Йемен, Оман и небольшие государства, обращённые к Персидскому зали­ву. Ирак стал преемником цивилизаций Месопотамии; Сирия, Ли­ван и Иордания занимают территории древних Сирии, Финикии и частич­но Палестины, на землях которой произошли события библейской истории. Египет унаследовал простиравшиеся вдоль Нила владения Древнего Егип­та. На североафриканском побережье Средиземного моря, получившем у сре­дневековых арабских географов наименование Ма'гриб *{араб.* «запад»), рас­положены государства Ливия, Тунис, Алжир и Марокко.

История и культура арабских стран тесно связаны с Ираном и Турцией, которые в свою очередь оказали влияние на художественные традиции Сред­ней Азии и Кавказа.

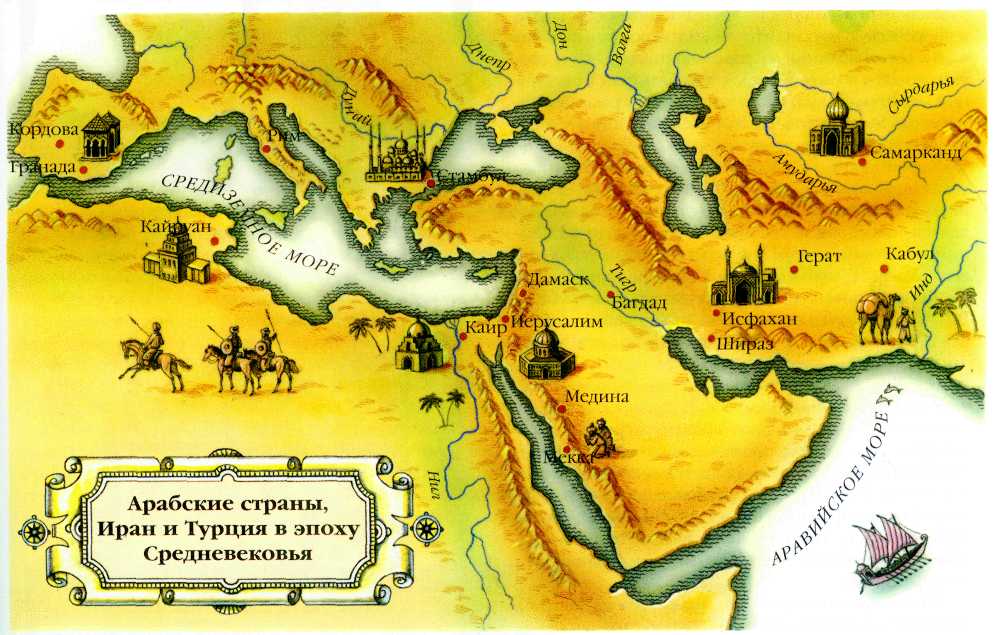
Аравия в древности была частью мира, о котором рассказывает Библия — священная книга иудеев и христиан. Аравийцы, которые в основном были семитами, говорили на языках, близких и понятных народам Палестины и Сирии, и издавна поддерживали с ними торговые и культурные связи.

Среди аравийцев долго сохранялись первобытные верования: обожеств­ление небесных светил, камней, источников, деревьев. Сама природа Ара­вии — необъятные безжизненные пустыни и пленительные цветущие доли­ны, палящий зной днём и нестерпимый холод ночью, внезапно налетающие бури, миражи и коварные песчаные бездны, способные поглотить целые ка­раваны, — порождала поверья о злых и добрых джиннах (духах). Эти пред­ставления прочно вошли в мир арабских сказок.

В первой трети VII в. в городе Мекке (на западе Аравийского полуостро­ва, ныне — Саудовская Аравия) возникла новая религия — ислам. Основа­тель ислама Мухаммад (около 570 — 632), выходец из мекканской купече­ской среды, осознал себя Пророком в сорокалетнем возрасте. В своих проповедях и наставлениях он передавал воспринятые им божественные от­кровения (сначала в Мекке, а затем в Медине — городе, расположенном к северу от Мекки, где он прожил последние десять лет своей жизни). Про­поведи Мухаммада позднее были записаны и составили Священную книгу мусульман (последователей ислама) — Коран. С утверждением новой рели­гии Мекка стала священным городом мусульман.

Мусульманская община, созданная Мухаммадом, быстро развивалась и во второй половине VII в. превратилась в сильное государство, глава которо­го — халиф — одновременно был его духовным и политическим правите­лем. После смерти Мухаммада пришедшие ему на смену четыре «праведных халифа», а затем их преемники сумели сосредоточить в своих руках огром­ную власть и создать небывалых размеров державу — Арабский халифат. В VIII в., когда Халифат пребывал в зените могущества, его владения про­стирались от побережья Атлантического океана на западе до берегов Инда и Сырдарьи на востоке. Ислам постепенно распространился среди народов, подчинённых власти халифов. Язык Корана — арабский — стал языком го­сударственной администрации и межнационального общения. Коран и хадисы (рассказы о поступках и высказываниях Пророка Мухаммада, почита­емые как сунна — образец святости и правоверия) составили основу мусульманского образа жизни и государственного управления.

Отношение ислама к знанию как к одному из признаков всемогущества Бо­га — Аллаха — и необходимому условию истинной веры поощряло развитие науки, а вместе с тем и искусства, которое считалось видом знания. В VIII— ХШ вв. на арабский язык были переведены многие сочинения греческих, рим­ских и византийских авторов. Таким образом достижения античной философ­ской и научной мысли стали достоянием культуры Халифата, а затем, через арабские источники, распространились и в средневековой Европе,

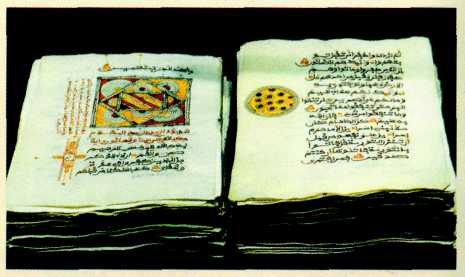
ИСЛАМ

Ислам — одна из мировых религий, т. е. вероучение, которое исповедуют люди разных стран независимо от их национальности. Ислам *(араб.* «предание себя Бо­гу») означает абсолютную веру в единого и единствен­ного Бога — Аллаха, ниспославшего людям через сво­его Пророка Мухаммада Священное Слово, которое тот должен был «читать вслух», т. е. проповедовать. Люди, исповедующие ислам, называются мусульманами (от *араб.* «муслим» — «предавший себя Богу»). Каждый му­сульманин обязан признавать единственность Аллаха и пророческую миссию Мухаммада; исполнять пять раз в день обряд молитвы; добровольно отдавать часть сво­их доходов в пользу бедных; соблюдать пост в священ­ный месяц мусульманского календаря — рамадан; хо­тя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку, к главной святыне ислама — Каабе.

Коран *{араб.* «аль-Куран» — «чтение вслух») — священная книга мусульман — поначалу был собра­нием устных текстов, а в виде написанной книги по­явился только после смерти Пророка, когда создан­ным им мусульманским государством стали управлять его «заместители» — халифы. Самые ранние рукопи­си Корана предположительно восходят к рубежу VII—VIII вв. Коран включает 114 глав, или сур. Каж­дая сура *(араб.* «ряд», «ранг») состоит из аятов *(араб.* «знак», «чудо») — меньших отрывков текста, которые европейцы обычно называют стихами. Коран — это универсальная энциклопедия мусульман, содержащая сведения по мусульманской мифологии и священной истории, свод правил повеления в семье и общине, основы мусульманского законодательства, философии и эстетики. Вместе с тем Коран является поистине за­мечательным произведением средневековой литера­туры Востока, эталоном классического арабского языка, неиссякаемым источником исследований учё­ных-арабистов.

Ислам не только религия. Это система взаимоот­ношений человека и общества, определяющая образ жизни мусульманина. Источником для решения воз­никающих в жизни проблем наряду с Кораном для мусульман является сунна *(араб.* «пример») послан­ника Аллаха — поступки и высказывания Пророка Мухаммада, зафиксированные (сначала устно, а с IX в. письменно) как Священное предание в виде «рассказов» — хадисов.

Ислам, не признавая посредничества между Богом и человеком, не создал организации типа церкви. Гла­вой мусульман является имам, что в переводе с арабского означает «человек, стоящий впереди». В са­мом прямом смысле слова это тот, кто, стоя впереди молящихся, руководит коллективной молитвой в мечети, в более широком смысле — это глава мусуль­манской общины. Поскольку Мухаммад и первые ха­лифы сами руководили молитвой и одновременно возглавляли общину-государство, имам стал воспри­ниматься всеми мусульманами как носитель духовной и светской власти.

Рукописный Коран.

Суры Корана. Арабская книжная миниатюра. 1389 г. Баварская государственная библиотека, Мюнхен.

КААБА

В Коране сказано, что Мекка расположена в «долине, лишённой злаков»; с древности это была заповедная для западноаравийских племён территория, где запрещалось охо­титься, заниматься земледелием, проливать кровь. Полагают, что Мекка выросла из ка­раванной стоянки у целебного источника Замзам. Около источника было построено небольшое святилище в виде прямоугольной каменной ограды — Кааба *(араб.* «куб»). В начале VII в. её заново сложили из камня и дерева, слои которых чередовались. Зда­ние девятиметровой высоты с плоской крышей, поддерживаемой шестью деревянны­ми столбами, оштукатурили внутри и украсили росписями.

Желая привлечь на свою сторону население всей Аравии, Мухаммад объявил Мек­ку священным городом мусульман, а Каабу — главной мусульманской святыней. С 624 г. Кааба навсегда стала священным центром ислама и киблой — священным ориенти­ром мусульман, которые молятся, обращаясь в её сторону.

В конце VII в. Каабу, разрушенную пожаром, вновь перестроили. Ныне святилище, стоящее в центре главной мечети города Мекки, представляет собой каменный куб высотой пятнадцать метров со сторонами десять и двенадцать метров, ориентирован­ный углами по сторонам света. В восточный угол на высоте, равной полутора метрам, вмонтирован священный «чёрный камень»; он состоит из трёх оправленных в сереб­ро кусков, предположительно метеоритов. Каждый год Каабу драпируют новой кисвой — чёрной тканью с вышитыми золотом и серебром сурами (главами) Корана.

Кааба.

Мекка. Саудовская Аравия.

ИСЛАМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ислам никогда не допускал возмож­ности внешнего сходства Бога с че­ловеком или другим земным суще­ством, поэтому изобразительное искусство оказалось исключённым из религиозной жизни мусульма­нина, оставаясь достоянием главным образом светской культуры. Хотя Коран не запрещал изображать лю­дей и животных, в некоторых хадисах говорилось о том, что Мухаммад порицал таких художников. Прида­вая изображению реальную форму, человек тем самым как бы оспари­вал у Бога его исключительное пра­во на творчество, нарушая главное положение ислама «Нет Бога, кроме Аллаха...». Начиная с IX в. подобные утверждения появлялись и в бого­словских сочинениях, но всякий раз находился толкователь, разъяс­нявший, что запрет касается не изо­бражений как таковых, а использо­вания их в качестве объектов поклонения.

Художник, не смея уподоблять свои произведения Божьим творе­ниям, не стремился воспроизводить земную реальность. Мусуль­манин воспринимал земной мир как иллюзию мира подлинного, со­крытого от глаз смертного. Этот ис­тинный мир совершенной красоты следовало постигать умозрительно, разумом, через цепь отвлечённых понятий и ассоциаций, вызываемых чтением Корана, произнесением молитв, начертанием и созерцани­ем священных надписей с цитатами из Корана, хадисами, именами Ал­лаха, Мухаммада и праведных ха­лифов. Не изображение, а слово, ху­дожественно оформленное в виде надписи или графического симво­ла, стало главным носителем рели­гиозной идеи ислама. Священное слово Корана, начертанное на вхо­дах-порталах и стенах зданий, на­писанное на переплётах и страни­цах рукописей, включенное в узоры на тканях, коврах, изделиях из кера­мики, стекла или металла, вплетён­ное в орнаменты на фонтанах и надгробиях, сопровождало мусуль­манина всю жизнь. Это слово вме­щало в себя целый мир духовных переживаний верующего, давало ему подлинное эстетическое на­слаждение. Каллиграфия и ор­намент — декоративные формы воплощения представлений о бес­конечном многообразии и красоте сотворённого Аллахом мира — ста­ли основами художественного творчества мусульман.

Согласно Корану, красота есть результат мудрой деятельности Аллаха на благо человеку и, следо­вательно, красивое должно быть прежде всего полезным, целесо­образным. Руководствуясь этим принципом, правители Арабского халифата охотно использовали тра­диции и опыт покорённых народов. Занимая древние города Палестины и Сирии, арабы приспосабливали к своим нуждам городское хозяйство и существующие здания, как жилые, так и культовые, руководствуясь хадисом: «Самая бесполезная вещь, пожирающая богатство верующе­го, — строительство». Новые здания возводились лишь там, где в них воз­никала потребность.

Сура Корана. Керамическая облицовка Куббат-ас-Сахры. Иерусалим. Израиль.

*Керамика (от *греч.* «керамос» — «глина») — изделия из обожжённой глины с различными добавками.

**Каллиграфия — искусство изображения слова.

***Орнамент — искусано изображения знака, символа.

ИСЛАМ И АРХИТЕКТУРА

Несмотря на войны и смены власти, арабские города быстро разраста­лись — во многом благодаря мор­ской и караванной торговле, палом­ничеству верующих, миграциям ремесленников и переходящих к оседлости племён. Главное место в застройке городов заняли культовые здания — мечети, архитектура ко­торых формировалась в соответст­вии с их назначением и местными

строительными традициями. Обряды мусульман первоначально не требо­вали сооружения специальных зда­ний для молитвы в соответствии с хадисом: «Земля сотворена для меня как масджид (буквально «место пре­клонения». — *Прим. ред.)* и место чи­стоты, и где бы ни возникла у чело­века моей уммы (общины. — *Прим. ред.)* необходимость в молитве, пусть он молится». Арабским отрядам в по­ходах в качестве масджид служила очерченная на песке территория, а киблу (направление к Каабе — глав­ной святыне мусульман) определяли

Соборная мечеть в Кордове. Основана в 785 г., перестраивалась в IX—X вв., с 1236 г.— кафедральный собор.

по тени воткнутого в землю копья. Первые мечети, как утверждал араб­ский историк IX в. аль-Балазури, бы­ли «нарисованными»: они представ­ляли собой очерченный, иногда обведённый рвом квадратный уча­сток земли. Границы такого участка в городе Куфе (Ирак), например, определили по длине полёта стрел, пущенных из одной точки на четы­ре стороны света.

Построенные мечети появились лишь в 665—670 гг. Они представля­ли собой квадратный двор, окружён­ный галереями на столбах или ко­лоннах. На стороне, обращенной к Каабе, ставили пять или более рядов колонн, которые создавали откры­тый во двор молитвенный зал. Так сформировался распространённый в архитектуре арабских стран тип колонной мечети. Особую вырази­тельность интерьерам колонных мечетей придавали ряды арок, на ко­торые опиралась крыша. Зародив­шаяся в колонных мечетях Ирака идея создания пространства из мно­жества одинаковых ячеек, образуе­мых равномерно расставленными аркадами, получила широкое разви­тие во всех арабских странах. Ячей­ки можно было легко добавить или убрать и тем самым при необходи­мости изменить размеры здания.

Со временем мечети стали разли­чаться по своему назначению. Не­большая мечеть, масджид, служила местом индивидуальной молитвы. Джами' (или джума), соборная (или пятничная) мечеть, предназнача­лась для коллективных молений, со­вершаемых всей общиной в пятни­цу в полдень. Главная джами города стала называться Большой мечетью (Джами иль-Кабир). В дни больших праздников горожане отправлялись в загородную мечеть — мусалла', ко­торая представляла собой открытую площадку с единственной стеной на стороне, обращённой к Мекке.

Отличительной чертой любой мечети с конца VII — начала VIII в. стал михра'б — ориентированная на Каабу священная ниша (плоская, условная или вогнутая), перекрытая аркой, небольшим сводом или полу­куполом и вставленная в раму. Стрельчатое завершение михраба отмечает важнейшую точку на свя­щенной «оси ислама», благодаря ко­торой, согласно мусульманской тра­диции, осуществляется мысленная связь молящегося с земной Каабой, отражающая его духовную связь с Каабой небесной. Святость михраба подчёркивается его убранством и освещением: естественным — че­рез окна в куполе перед ним или ис­кусственным — от лампы, свисаю­щей с верхней точки михраба к центру ниши. Его освещение соот­ветствует словам Корана: «Аллах — свет небес и земли. Его свет точно ниша; в пей светильник; светильник в стекле; стекло точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева бла­гословенного — маслины... Масло её готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете!

*Арка, свод и купол — архитектурные конструкции,

используемые для перекрытия пространства между столбами или колоннами (арка), а также внутренних помещений зданий и сооружений разных размеров и формы (свод, купол).

Минбар всегда расположен справа от священной ниши — михраба. Первый минбар в форме сиденья с двумя ступенями был сделан по заказу Мухаммада в 629 г. В IX—XIV вв. сложился тип де­ревянной или каменной кафедры-минбара в виде высокого трона; к нему ведёт лестница с перилами и декоративным входом — порталом.

Начиная с VIII в. важнейшим при­знаком соборной мечети стал мина­рет — высокая башня, с которой провозглашали призыв к молитве, чтобы он был хорошо слышен всем жителям города. Предполагают, что идею минарета «подсказала» мусуль­манам христианская колокольня. Однако очень скоро минарет пре­вратился в символ мусульманского присутствия на завоёванных тер­риториях. С IX—X вв. минарет начал служить главным архитектурным ориентиром в запутанной застрой­ке средневекового мусульманского города. В различных формах мина­ретов отразились местные строи­тельные традиции и эстетические вкусы. На западе мусульманского ми­ра получили развитие варианты че­тырёхгранных минаретов, а на вос­токе — круглоствольных. Известно

Клраван-сарай

Таш Рабат близ Нарына.

Киргизия.

******

Медресе Шир-Дор. Самарканд. Узбекистан.

Минарет Калян. Фрагмент. 1127 г. Бухара. Узбекистан.

также три спиралевидных минаре­та — два в Самарре (Ирак) и один в знаменитой мечети Ибн Тулуна в Каире (Египет). Минареты украша­ли поясами узорчатой кирпичной кладки или резьбой по камню, ста­лактитовыми карнизами и ажурны­ми решётками балконов, лентами орнаментов и надписей. Заверша­лись минареты фонарём, куполком или шатром.

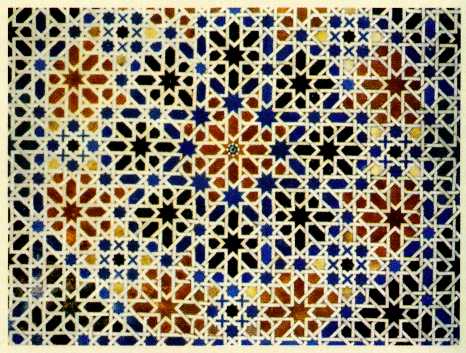
С XII в. на востоке распространил­ся тип соборной мечети с четырьмя айва'нами (сводчатыми или колонны­ми залами без передней стены) на каждой стороне двора. Айванная ком­позиция характерна также для медре­се' — мусульманских богословских школ или университетов и караван-сараев — постоялых дворов.

АРАБЕСКА

Арабеска (от *франц.* arabesque — «арабский») — так назвали европейцы характерный для арабского и иранского искусства сложный узор, созданный на ос­нове точного математического расчёта. Арабеска по­строена на повторении и умножении одного или не­скольких элементов узора — геометрических фигур, растительных мотивов. В рисунок арабески могут вплетаться надписи, изображения животных, птиц, лю­дей и фантастических существ. Такой орнамент фак­тически исключает фон: один узор вписан в другой, плотно заполняя поверхность. Этот принцип европейцы назвали «боязнью пустоты». Рисунок арабески по ритму созвучен арабской классической поэзии и му­зыке и согласуется с представлениями мусульманских богословов о «неопределённо продолжающейся тка­ни Вселенной». Бесконечное, протекающее в за­данном ритме «движение» арабески может быть остановлено или продолжено в любой её точке без на­рушения целостности узора. Арабеску можно разме­щать на поверхности любой конфигурации и разме­ра: не существует никакой принципиальной разницы между орнаментальными композициями на стене здания или ковре, на переплёте рукописи и керами­ческом или ювелирном изделии.

Изразцы из Альгамбры. XIV в. Национальный археологический музей, Мадрид.

Изразцы из дворца Алькасар. XIV в. Севилья. Испания.

МИНИАТЮРА

Рукописная книга ценилась в мусульманском общест­ве как святыня и драгоценность и была плодом сов­местных усилий каллиграфа, орнаменталиста, миниа­тюриста и переплётчика. Чтение и рассматривание рукописи должно было доставлять интеллектуальное и эстетическое наслаждение.

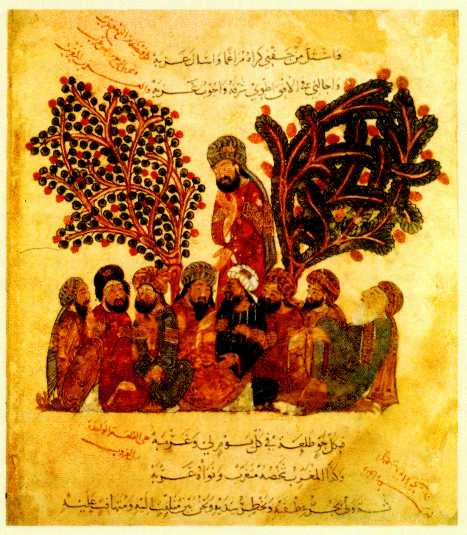
Миниатюры конца XII — XIV вв., созданные в мас­терских городов Ирака, Ирана, Сирии и Египта, унас­ледовали подчас далёкие друг от друга традиции си­рийской и византийской живописи. Однако при всех различиях в художественных приёмах и сюжетах книжные иллюстрации той поры имеют и много общего. Условность в изображении места действия и пер­сонажей в миниатюрах сочетается с мастерским вла­дением линией и цветом; множеством занимательных подробностей. Жанровые сценки, особенно в миниа­тюрах к поучительным коротким рассказам «Макамам», сочинённым иракцем аль-Харири (1054—1122), окрашены мягким юмором, порой скрывающим на­смешку; их действующие лица отличаются театральной выразительностью жестов и живостью поз.

Миниатюра в ту эпоху воздействовала на стиль всех видов декоративного искусства. Наиболее попу­лярные изображения — сцены царских приёмов, пи­ров, охот, сражений, портреты правителя на троне или на коне — почти без изменений переносились со стра­ниц рукописей на сосуды из керамики, стекла и брон­зы, включались в узоры тканей, ковров и резных шка­тулок из ценных пород дерева или слоновой кости. О расцвете миниатюры в XII в. можно сулить по живо­писи на керамике, обнаруженной при раскопках го­рода Фустата в Египте или выполненной в мастерских иранских городов Рея и Кашана. В частности, велико­лепным достижением искусства является иранская многоцветная керамика *минаи'*:чаши и кубки, распи­санные красками поверх глазури (стекловидного по­крытия на керамике, закрепляемого обжигом).

В XV в. при дворе Тимуридов в Герате (Иран) рабо­тала китабхане — книжная мастерская, где были соб­раны лучшие каллиграфы и живописцы из Багдада (Ирак), Шираза и Тебриза (Иран). Там сложился утон­чённый стиль миниатюры, которую отличали изящный рисунок и чистые и «звучные» краски. В Герате рабо­тал выдающийся миниатюрист, «редкость эпохи» Кемаледдин Бехзад (около 1455—1535 или 1536). В своих произведениях, то насыщенных действием, то лириче­ских, то располагающих к размышлению, он создал мно­гогранный мир поэтических и философских образов. В 20-е гг. XVI в. Бехзад возглавил придворную книжную мастерскую в первой столице Сефевидов — Тебризе; его творчество оказало значительное влияние на раз­витие тебризской и других восточных школ живописи.

Одним из самых тонких колористов и искусных ри­совальщиков XVI в. был тебризский мастер Султан Му­хаммед, автор аристократически изысканных «портре­тов» юных принцев. Стиль школы Исфахана (Иран), столицы Сефевидов с конца XVI в., складывался под влиянием творчества придворного художника Реза А6баси (около 1 575 — 1 635), замечательного рисоваль­щика, автора галереи утончённых образов юных при­дворных и выразительных портретов стариков.

При дворе османских султанов в Стамбуле (Турция) в XV в. работали итальянские мастера, в XVI—XVII вв. — каллиграфы, орнаменталисты и миниатюристы из Ира­на и Азербайджана; рядом с ними трудились и местные художники. Османские владыки в первую очередь тре­бовали от художника умения убедительно воплотить идею абсолютной власти султана. В турецкой миниатю­ре султан представал как идеальный правитель, глава превосходно устроенного государства. Произведения придворных живописцев как бы наглядно подтвержда­ли описания успешных военных походов, пышных двор­цовых приёмов, празднеств и торжественных парадов. Художникам полагалось хорошо знать воссоздаваемые ими события. А потому придворные живописцы неред­ко служили одновременно придворными историками и сопровождали султана в военных походах. Турецкие ми­ниатюры красочны и занимательны, они изобилуют де­талями, документально воссоздающими образ эпохи.

Иллюстрация к «Макамам» Харири. Национальная библиотека, Париж.

В Иране, Азербайджане, Средней Азии и Турции в XVI—XVII вв. попу­лярными стали узоры на темы рос­кошной, цветущей природы, в кото­рые вплетались традиционные изображения зверей, царской охоты, поединка, пира или свидания в саду. Иранские и турецкие узорчатые тка­ни — бархаты, атласы, парча; вели­колепные шёлковые и шерстяные ковры; парадное оружие; изделия из дерева, украшенные костью и перламутром; рукописи и альбомы в кожаных переплетах, включающие образцы каллиграфии и миниатю­ры, вывозились во многие страны.

Став достоянием мировой культу­ры, произведения искусства из араб­ских стран, Ирана и Турции оказали заметное воздействие на развитие орнаментального искусства и худо­жественные вкусы России, Испании, Франции и других стран.

