

ЛЕКЦИЯ 2

ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ (часть 1)

1. Общие сведения о каллиграфии

Каллиграфия - искусство изображения слова, доведенное в арабских странах до высшей степени совершенства.

Мусульманская каллиграфия – область декоративного художественного искусства, как самостоятельного, так и прикладного характера, важный культовый и культурный атрибут Ислама, вобравший в себя элементы доисламского наследия.

Характерная для каллиграфии условность художественного языка, что в рамках апофатической традиции предполагает даже превращение в абстрактный образ при потере первоначального значения, позволяет относить мусульманскую каллиграфию к области орнамента. Вне контекста и содержательной стороны, можно говорить о двух функциях каллиграфии – художественно-декоративной и религиозно-мистической.

Каллиграфия по-арабски - «хатт» или «хутут». Первоначально арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана, который считается творением Аллаха, поэтому написанное слово само по себе получило сакральный смысл.

В начальный период ислама было известно два основных типа арабского письма: монументальное и курсивное. Монументальное письмо опирается на использование прямых линий и характеризуется уравновешенностью и величавостью. Курсивное – использовалось в ежедневных общеупотребительных записях, и в дальнейшем стало основой для почерка «наسخ».

Вопросы о том, какой же был первый каллиграфический почерк, как зародилась арабская каллиграфия и где конкретно, могут иметь различные ответы, и определений раннему архаичному почерку тоже существует несколько. К сожалению, все остается на уровне гипотез. В течение долгого времени исследователи утверждали, что *куфи* был первым арабским почерком, из которого постепенно вышли все последующие стили каллиграфии, как монументальные, так и курсивные. На самом деле, две тенденции развивались самостоятельно и параллельно, и в настоящее время это уже неоспоримый факт, что никакой трансформации курсива из монументального почерка не было и быть не могло. Однако даже единого определения «монументального почерка» не существует. Кроме того, на основании анализа приведенных примеров из архива Э. Херцфельда стоит заявить о том, что курсивный и монументальный почерка в

их первоначальном виде, иными словами – до-курсивный и до-монументальный - были схожи между собой.

«Монументальным» стилем или почерком многие называют почерк, который использовался исключительно на твердых материалах – на металле и на камне, важную роль в этом определении играет крупный масштаб, ценность, качество и сакральные функции предмета. Как правило, это памятники архитектуры, мечети и стелы, и, кроме того, монеты. В данном контексте монументальному *куфи* противопоставлялся *куфи*, который использовался на папирусе, то есть на мягком материале, тогда как почерк/почерка Корана – нечто среднее между первым и вторым почерком. И, кроме того, в нумизматике зачастую сочетались курсив и монументальный стиль. Определенно ясно одно, что монументальный стиль предполагает угловатые черты и статичность, а курсив, являясь сугубо рукописным в связи с поставленной задачей «непрерывного письма», имеет тенденцию к округлению форм, и он более подходит для широкого использования.

Обращаясь к истории арабской письменности, ко времени зарождения каллиграфии, необходимо рассмотреть как мусульманские, так и широко известные европейские источники. У Ибн ан-Надима мы встречаем упоминание четырех «первописьменностей»: *макки*, *мадани*, *басри* и *куфи*, названия которых происходят от места их распространения – Макка, ал-Мадина, Басра и Куфа.

Заметим, что отличительной чертой *макки* является наклон алифа вправо внизу у основания, выдающиеся вертикальные линии букв *алиф* (ا), *лам* (ل) и *лам-алиф* (لا), высокие вертикали *та'* (ط) и *каф* (ك), и едва уловимый наклон почерка вправо.

У почерка мадана существует 3 разновидности, для одной из которых - мудаввар - характерны круглые петли букв *вав* (و), *фа'* (ف), *каф* (ق), *мим* (م), *'айн* (ع), *гайн* (غ) и конечной *ха'* (ه).

Относительно почерка *куфи* сразу начинается путаница. Исследователи, в том числе Аида С. Ариф, ссылаясь на арабских авторов, обозначают некий синтетический ранний монументальный тип - хира-куфический. Характерные особенности этого почерка – тяжеловесность, короткие и жирные линии, угловатость форм и приближенность к квадратному шрифту.

Большинство каллиграфов выделяют шесть основных почерков:

1. *Куфи* – الكوفي – из г. Куфы
2. *Сульс* – الثلث – «одна треть»
3. *Насх* – النسخ – «копировальный»
4. *Та'лик* – التعليق – его же её именуют «фарси» (персидский) – «комментарий»

5. *Дивани* – الديواني – «канцелярский»

6. *Рика'* – الرقعة – «лоскутный»

Позже в отдельных регионах исламского мира выработались другие разновидности почерков. Так, персидскими каллиграфами был введен «насталик» - скорописный, наиболее распространенный почерк. Выработался при слиянии «насха» и «талика». В мавританской Испании был разработан «Андалузский Магрибский почерк».

Арабская письменность – это волшебный мир, созданный рафинированным искусством ислама, имеющий прямое отношение к духовной жизни общества и каждого человека.

Зародившись в Междуречье Тигра и Евфрата, письменность долго совершенствовалась многими народами и достигла высокого уровня к IV тысячелетию до н.э. Ученые предполагают, что уже тогда в Шумере, Египте и других государствах могли проводиться конкурсы каллиграфов ислама.

Арабская письменность – это удивительный мир, отражающий духовное богатство арабского народа. Элементы каллиграфии находятся в сложном взаимодействии и характеризуют величайшую палитру эмоций... Удлинение слов в арабском шрифте передает медитативное молчание, взаимосвязь букв отражает ритм речи, характеризует языковую мелодию. Мелодичность и ритм - важные элементы арабского шрифта. Так, для шрифта «Аль-куфи» характерны спокойствие и стойкость. Музыкальность и танец мы ощущаем в шрифте «Аль-дивани», медитативность и тишина соответствует шрифту «Аль-леин».

Все арабское искусство, определяемое философией ислама, стремилось к абстракции, выраженной в бесконечности. Поэтому столь характерно появление такого явления как арабеска. Элементы арабески не имеют начала и конца, они абстрактны по математическим законам построения. Геометрическая основа арабской буквы имеет сакральное значение.

Арабеска - взаимодействие между шрифтом и орнаментом, является важнейшей составляющей арабской каллиграфии. Движение может начаться светотенью, продолжиться в линии, затем превратиться в пятно или иную форму. Богатством своих пластических вариаций арабеска обязана шрифту «Аль-куфи аль-набати» а также «Аль-куфи аль-хандеси», что означает разновидность геометрического шрифта и шрифта геометрического со включением растительных элементов.

Благодаря пластическим возможностям, заключенным в арабском шрифте, каллиграфия органично срастается с другими видами искусств. Каллиграфия

принимает вид декоративных панно на фасадах и в интерьерах зданий, становится главной составляющей в скульптурных, живописных и графических произведениях искусства. И сегодня искусство арабской каллиграфии - это не застывшее, пусть и прекрасное наследие ушедших эпох, но прежде всего, - это процесс непрерывного движения и совершенствования. Можно с уверенностью сказать, что и сегодня, арабская каллиграфия воссоздает живую картину жизни разных людей во многих государствах нашей планеты.

Пророк Мухаммад (*да благословит его Аллах и приветствует*) сказал: «**Письмо - половина знания**». В арабских странах степень владения каллиграфией была показателем образованности и духовного совершенства человека. Это неудивительно, потому что любой образец средневековой арабской каллиграфии - произведение художника, математика и тонкого стилиста в одном лице.

Основы каллиграфии преподавались в начальной школе и духовном училище (*медресе*). Однако подлинными виртуозами были лишь немногие избранные каллиграфы («хаттаты»), искушенные во всех тонкостях арабских почерков и начертаний. "Красота человека - в красоте его письма, а еще лучше, если оно у мудрого" (известный восточный афоризм).

Нет также ничего удивительного в том, что стили письма были канонизированы. В основе канонизации лежала строгая система «уставного письма» («хатт мансуб»), разработанная багдадским каллиграфом *Ибн-Муклой* (886-940). Это система пропорций, определяющих соотношение горизонтальных и вертикальных элементов букв, а также букв в строке.

2. Тугры

Особым шагом в развитии арабского письма стали торжественные тамги или тугры османских султанов, где имя и титул султана закручивались в причудливый узор. Тугра в переводе с арабского - это печать, клеймо, ярлык и даже экслибрис. Стоит заметить, что и у русских царей существовали свои тугры для дипломатической переписки с Востоком.

Подобным образом часто изображалась и «Басмала» - формула «Именем Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного».

Одновременно развивались и изощрённые приёмы зеркальных орнаментальных надписей, а особенно - надписи, приобретающие очертания предметов: лампы, книги, птицы, корабля, человека. Этот приём, по сообщению Кази Ахмада, автора известного каллиграфического трактата, изобретён в городе Герате в XVI веке.

Тугры появились в поздний период исламского искусства. Тугры характерны большим стремлением к изобразительности, чем простые каллиграфические надписи. Вообще тугры или тамги являются наиболее наглядным примером изобразительных возможностей арабского письма. Соединение слова, его графики, значения, звучности, и необыкновенной полуреального и, в то же время, узнаваемого изображения - это та самая красота, непредсказуемость, динамичность арабской каллиграфии.

3. Художественные возможности каллиграфии

Говоря о художественном тексте, здесь сразу стоит различать, но не разъединять, возможности письма и собственно написанного текста. Каллиграфия, имея богатые художественные возможности, передаёт эмоции хаттата ("хаттат" - так, я забыл упомянуть, назывались каллиграфы на арабском востоке. От "хат" - письмо.), передаёт суть абстрактности и непостижимости Всевышнего, а само слово, и в данном случае Слово Божье, только усиливает своё значение по средствам каллиграфии. Письмо и слово взаимно дополняют друг друга, литература стимулировала каллиграфию, а письмо развивало литературу.

Но всё же каллиграфия, как основной элемент *шамашля*, наиболее верно отражает исламское представление о Боге, как о не постижимом Творце, и его слове. Слово - это единственное, что не имеет аналога в природе: музыка - это звук, живопись - это линия и цвет, скульптура - форма и объем, а слово - это сущность. И каллиграфия - это изобразительная литература, как орнамент музыка для глаз. В ней заложена особая динамика, огромные выразительные возможности. Каллиграфия - не только письмо, скорее письмо является средством для неё. И само слово, и его портрет неизменно и прочно связаны в единую мысль и чувство, в звучание, живописность, смысл, - в единый космос, в единую жизнь.

В современном мире это искусство, я надеюсь, не останется незамеченным. Тяготение к абстракции в живописи, поиск нового в литературе, возрождение арабских народов, растущий интерес к исламу и вообще к востоку, всё это создаёт прекрасные возможности для развития и изучения этого искусства. Даже слово «искусство» звучит как-то неуверенно, когда речь идёт о чём-то далёком и забытом, о чём-то из прошлой жизни, прекрасном и вечном, вечном и божественном.

4. Каллиграфия в мусульманской Африке

Существуя в отдалении, как от религиозного центра, так и от всего исламского мира, африканская мусульманская культура отрешена от политических проблем

(исключая средиземноморскую культуру Марокко) современности, не выходя за пределы средневековой истории, в рамках которой она и мыслится. Анализ этнокультурного симбиоза в странах Африки на примере оформления *Корана* является дополнительным источником для расширения границ исследования мусульманского общества, что затрагивает сферу антропологии. Коранические рукописи этого региона не достаточно изучены, сведения отрывочны и требуют систематизации.

В настоящее время каллиграфия в мусульманской Африке, безусловно, не претендует на расцвет мусульманского искусства (который остался далеко в прошлом), и представляет собой даже не ренессанс, но архаику. Ориентиром служат образцы средневековья.

На протяжении всей истории мусульманства местная культура всегда интерпретирует по-своему на своей почве или восстанавливает сквозь призму своего видения каноны мусульманского искусства. Образцы каллиграфии опровергают единство системы ислама, но отражают движение истории. Стили письма – тому свидетельства.

5. Каллиграфия Мавритании

Рукописи 19-20 веков Мавритании представляют собой примеры каллиграфии, практически неотличимые от андалузской традиции. Причина, возможно, кроется в том, что средневековые иллюстрированные и иллюминированные рукописи Северной Африки практически не сохранились, а сохранившиеся были созданы мастерами из Испании. Именно эти рукописи послужили образцами для мастеров переписки Корана в Мавритании в 19-20вв.

Рукописи проникали в Мавританию с арабского востока благодаря паломникам, возвращавшимся из Мекки с паломничества. Возникали частные библиотеки, мавританцы слыли как уникальные, одержимые библиофилы. Студенты коранических школ копировали привезенные рукописи. Но и местными поэтами, юристами и историками составлялись многочисленные рукописные творения. В результате, за последние 300 лет в Мавритании не то, что не была утрачена, но расцвела пышным цветом одна из самых ярких в настоящее время рукописных традиций Западной Африки. Наиболее крупные библиотеки, в основном частные, сохранились в таких городах, как Вадан, Чингетти, Тичит, Валата. Библиотечное дело, то есть коллекционирование древних рукописей превратилось в Мавритании в семейное «хобби». В настоящее время они открыты для публики, как для туристов, так и для ученых.

В настоящее время в стране поддерживается древняя традиция передвижных школ. *Мухадрас* – школы в пути, были образованы странствующими учеными-учителями. В таких школах группы студентов формируются не по возрасту, а по интересу. По окончании обучения студенты получают сертификат государственного образца. В том числе в школах обучаются каллиграфической переписке *Корана*. *Мухадрас*, таким образом, напоминают распространенные в Северной Нигерии школы каллиграфии «*макарантар-алло*». Письменная традиция в Мавритании, как и в Северной Нигерии, восходит к *куфическому* письму, и относится к одной из ветвей *магрибинского* почерка.