

ЛЕКЦИЯ 3

ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ (часть 2)

1. Теория трансформации архаичного письма

Появление первой арабской письменности принято условно датировать первым веком хиджры, 7 веком н.э. К этому времени арабский алфавит уже практически сложился, хотя и не окончательно. Этот архаичный почерк, достаточно примитивное письмо, был в ходу в Аравии с момента утверждения исламского государства, еще во времена пророка Мухаммада (*да благословит его Аллах и приветствует*) и первых халифов. Сохранились редкие фрагменты коранических списков, а также письма Мухаммада (*да благословит его Аллах и приветствует*) на пергамене, достоверность которых, однако, не доказана.

Уже в прото-арабском алфавите наблюдаются ярко-выраженные черты, характерные для классического арабского письма: один и тот же знак мог относиться к двум или трем фонемам, которые впоследствии стали различаться между собой дополнительными знаками, над- или под-строчными, в виде диакритических точек.

Для обозначения согласных в дальнейшем стали использовать знак *шадда* или *ташдид*. Огласовки появились еще позднее. Форма букв была заимствована из ранних семитских почерков. Орфография возникла чуть позднее - необходимость в огласовании текста назрела к концу 7 века. Раннее арабское письмо походило на имитацию сирийского. К сожалению, точно датировать появление алфавита сложно, но все указывает на доисламский период происхождения.

Важные сведения по изучению архаичного арабского почерка можно почерпнуть из нумизматики. Такими памятниками являются арабо-сасанидские и арабо-византийские монеты. Остатки лапидарных надписей – эпитафия 652 г. на стеле, хранящаяся в Каирском музее, пример такого архаичного алфавита. Историческая надпись 677-678 гг. в честь Му'авийи была найдена в Аравии недалеко от Таифа. Эти материалы дают сведения об алфавите, насчитывавшем 17 элементов, а со связкой *лам-алиф* – 18. Помимо того, сформировались начальные, срединные, конечные формы и формы для отдельно стоящих букв алфавита. Впоследствии именно эти элементы были усовершенствованы грамматистами в классическом арабском языке, которым пользуются до сих пор.

В надписи Му'авии использовалась ранняя форма диакритики – не в виде точек, а в виде наклонных штрихов. Такой способ различения букв, одинаковых по написанию, можно датировать тем же временем, что и основной корпус надписи.

Большая группа арамейских письменностей была распространена по всему Ближнему Востоку. Древние традиционные мусульманские источники указывают на происхождение арабского письма под влиянием легендарных личностей. Они также указывают, что *прото-арабское* письмо стало использоваться на арабских землях Сирии, Месопотамии, а также в Мекке уже с 6 века н.э.

На основании сравнительного анализа надписей *прото-арабского* и *набатейского* арабского письма в течение долгого времени бытовало мнение, что происходила прогрессивная трансформация арабских письменных символов, которые за несколько столетий до этого активно использовались набатейцами Петры. Однако расцвет Nabateyского царства пришелся на 2 век н.э., а, как известно, исламское государство возникло только в 7 веке н.э. То есть остается не понятным, что происходило с набатейской письменной традицией с 3-го по 6-й века н.э. Не могла же она исчезнуть с тем, чтобы потом возродиться на исламских землях. Существуют предположения, что набатейское письмо использовалось в этот промежуток времени в христианских арабских царствах Месопотамии, центром которых была Хира. Однако мы не обладаем никакими письменными памятниками, которые могли бы доказать эту теорию. Исследователи предполагают, что архаичный арабский почерк, связанный непрерывный курсив, имел схожие черты с сирийским письмом, которое как раз могло быть распространено в Хире и окрестностях.

Таким образом, научная теория состоит в том, что арабское письмо возникло путем трансформации более раннего *набатейского* письма почерка.

2. Графические элементы письма

Постепенно стала возникать необходимость упорядочить алфавит, придать буквам более определенную форму в рамках канона. Говоря о художественных особенностях арабской графики, стоит выявить три основных составляющих письменности: надстрочные элементы – вертикальные и наклонные буквы, построчные – петли или головки букв, которые располагаются на уровне строки или немного над ней возвышаются в виде кружков, и подстрочные – буквы или элементы букв, спускающиеся в виде хвостов и завитков ниже строки, более открытые графические элементы. Все эти составляющие присущи надписям как на камне, так и на пергамене – иными словами, для монументальных образов, требовавших большой затраты времени

и особого художественного мастерства, но также и для надписей повседневного характера – например, документов, выполненных на папирусе. Отличие одних от других состоит в том, что в монументальных надписях графические элементы более резкие, острые и четкие, а во втором случае – почерк имеет черты скругленности. В этом и кроется дуальность арабского письма.

3. Геометрические принципы основных стилей

Что касается единиц измерения и пропорций, то стоит проследить некоторые особенности геометрических принципов композиции букв алфавита на примерах различных каллиграфических стилей.

Насхи и сульс

В почерке *наسخи* основной модуль измерения, буква *алиф*, по высоте равен трем точкам, а горизонтальный элемент буква *ба* – семи точкам, тогда как боковые бортики буквы укладываются в две точки каждый. Когда буква частично скруглена – она должна размещаться на дуге окружности заданного размера, диаметр которой соответствует высоте стандартного *алифа*. Так, например, в каллиграфическом почерке *сульс* хвосты букв *'айн* и *ра'* соответствуют половине окружности.

Зона

Каждую букву условно можно разбить на несколько зон. Из сочетания этих зон и строится буква. Линии определенных букв могут захватывать одну или две сферы. Как, например, с буквами *сад*, *дад*, *'айн* и т.п. В *наسخи* – высота хвоста буквы *син* соответствует четырем точкам, а по ширине он укладывается в пять точек. Высота завитка буквы *ха* – равна шести точкам, а ширина (условно, скажем, диаметр завитка) – пяти точкам.

Эти примеры показывают основной геометрический принцип. Каллиграф устанавливает систему измерений линий и отдельных участков, зон для каждой буквы, и должен обеспечить постоянство и графическую симметрию по всему тексту. Грубо говоря, размер знака (буквы) должен учитывать стандарт, который основан на трех измерениях: 1) точка, 2) высота *алифа*, ограниченная определенным количеством точек, 3) окружность, диаметр которой равен высоте *алифа*.

Элементы букв

Если говорить об основных элементах, составляющих букву, то неизменно выявляются следующие три: головка, тело и хвост. Не всегда все три элемента присутствуют в одной букве, бывает, что буква состоит только из одного, например головки.

Текстуальность

Помимо того существует проблема взаимоотношения букв внутри текста – это интервалы, направления и взаимодействие графических элементов. Не вникая в смысл текста, мы видим ограниченное полями текстовое пространство, внутри которого происходит взаимодействие вертикалей и завитков, составляющих буквы, а также видим огласовки и точки, цветочный или геометрический орнамент.

Текст пишется справа налево по горизонтальной оси. Письмо линейно. А по обеим сторонам этой оси появляются различные элементы, выше или ниже, над или под строкой – скругленные или прямолинейные. В месте пересечения элементами горизонтального участка буквы образуется угол.

4. Возникновение региональных стилей

Иранские и турецкие ремесленники по праву считаются самыми превосходными мастерами в составлении каллиграфических композиций, которые когда-либо кем-либо были созданы в арабской графике. В орнаментации особенно сильны художники восточных провинций. Живя в относительно независимых землях Хурасана и Систана, а также в Иранском Багдаде во времена Буидов, последние считались наиболее искусными мастерами в области орнаментального письма, экспертами по части каллиграфических изысков. К тому же, они умело вплетали каллиграфические надписи в арабесковые узоры. Зачастую именно они были инициаторами разработки новых стилей, которые впоследствии распространялись в западные области мусульманского мира, где пользовались широкой популярностью композиции, сочетающие каллиграфию с цветочными мотивами и геометрическими элементами.

Наряду с отдельными мастерами каллиграфии, сыгравшими важную роль в формировании стилей письма, не последнее значение имели региональные традиции и период возникновения стиля. Например, в различные эпохи каллиграфы по-разному срезали кончик калама, использовали тот или иной тип чернил, ту или иную технику. В свою очередь, и техника откладывала отпечаток на формировании облика букв. Все играло свою роль – возникали монументальные надписи, надписи, вырезанные на дереве, декоративные надписи на мебели, в скульптурных рельефах в камне или по стуку, роспись по керамике, чеканка на металле, сложные композиции в мозаике, иногда сочетающиеся с фрагментами из кирпича или керамики, рукописные композиции – и буквы этих надписей приобретали определенные черты в зависимости от свойств того или иного материала и от способа его обработки. Эпиграфика и рукописи принято дифференцировать как две отдельные категории письменных

памятников, но такой подход не совсем верен. Напротив, примеры на бумаге, как раз, служили образцами для каллиграфии на других материалах. Маститые каллиграфы любили показать свое виртуозное владение техникой, перенося рисунки из одного материала на другой..

В мусульманском искусстве очевидно сильное тяготение к повторяющимся формулам. Своего рода рефреном или лейтмотивом служит формула *Басмала*, каллиграфически выписанные эпитеты Аллаха, *Шахада* и т.п. Такие формулы встречаются во всех материалах и во всех сферах мусульманского искусства различных региональных художественных школ.

5. Дуальность арабского письма

В условно называемом «имперским» почерке постепенно стали возникать очевидные графические различия, вариации. И можно четко выделить две сильные тенденции, которые впоследствии будут развиваться как два основных направления арабской каллиграфии:

- 1) утилитарный или *курсивный* почерк, иными словами – скоропись.
- 2) почерк, для которого обязательными условиями являются сочетание высокохудожественного выражения и подчеркнутого значения содержательной стороны текста.

Два направления (основанные на различие в сфере использования), которые проистекали из этих тенденций и одновременно, параллельно развивались – это гибкий, удобный *насхи* и угловатый почерк, широко известный как *куфи*.

6. Кодикология

Кодикология, наука о рукописях, дает дополнительную информацию по истории почерка, а также предлагает методы датировки. В ведении *кодикологии* - также исследование заметок или пометок, всякого рода информации, которую могли оставлять на страницах рукописей как сами переписчики, каллиграфы, так и пользователи, либо хозяева того или иного текста. Такие заметки составляют важную часть истории конкретной рукописи. Помимо того, на титульных листах и в конце рукописи в виде *колофонов* часто встречаются записи владельцев или *вакфные записи*. Вся эта дополнительная информация, тем не менее, может ввести исследователя в заблуждение относительно датировки памятника, поскольку она могла попасть на страницы рукописи гораздо позднее основного текста.

Декоративному аспекту арабской письменной традиции, ее орнаментальным характеристикам, посвящено немало исследований. Рассматривали отдельные художественные школы каллиграфии, которые существовали в определенное время в определенных регионах, учитывая хронологический и региональный принципы исследования.