

ЛЕКЦИЯ 5

КАЛЛИГРАФЫ И ТРАКТАТЫ О КАЛЛИГРАФИИ

Введение

Каллиграфы всю свою жизнь посвящали переписке рукописей и совершенствованию в искусстве каллиграфии. Учиться каллиграфии начинали с юности, даже с детских лет, в течение долгого времени обучаясь письменности по специальным прописям, которые назывались муфрадат. *Муфрадат* представляют собой как отдельные буквы арабского алфавита, так и различные комбинации букв: одни и те же буквы в разных положениях – начальное, срединное, конечное написание. Тренировались каждый день по несколько часов.

Как правило, писали каллиграфы, сидя на полу, скрестив ноги, положив себе на колени лист бумаги или пергамена с картонкой для упора. О высоком уровне мастерства каллиграфа свидетельствовало умение писать обеими руками. Становление любого мастера каллиграфии начиналось с многолетнего копирования образцов знаменитых каллиграфов, их предшественников.

Султан Али Мешхеди посвятил каллиграфии отдельный трактат, в котором он дает практические советы начинающим каллиграфам. Этот трактат - прекрасная иллюстрация основных принципов школы каллиграфии. Например, одним из важных моментов было изучение образцов разных мастеров, с тем, чтобы, присмотревшись, и, выбрав самую привлекательную традицию или школу, только ей и следовать, и больше на посторонние не обращать внимания, так чтобы досконально изучить одно конкретное письмо, один почерк, слиться с рукой мастера, чтобы полноценно овладеть техникой.

Первым известным арабским каллиграфом, по преданию, считается *Халид Аби Хаййаз*. По преданию он жил в 7 веке н.э. Но о его достижениях трудно судить, поскольку не сохранилось никаких свидетельств и памятников.

В 8 веке каллиграф *Готба* изобрел 4 каллиграфических стиля – *мекканский*, *мединский*, *басрийский* и *куфи*, названные по месту предположительного происхождения, что, однако, также не подтверждается научно.

Некоторые историки предполагают, что искусным каллиграфом был зять и двоюродный брат пророка *Мухаммада* (да благословит его Аллах и приветствует) *Али* (да будет доволен им Аллах), но и здесь, как утверждают большинство ученых, нет палеографических доказательств.

Во времена Аббасидских халифов, благодаря централизации и упрочнению власти халифа, расширилась каста писцов (куттāб), каллиграфов - секретарей и администраторов. Власть сосредоточилась в руках писцов и военных.

В 10 веке исламский мир достиг культурного суверенитета, а каллиграфия, являясь культурным символом, воспевала мусульманскую экспансию. Сакральный *куфи* отошел в сторону, уступив место *насху* и другим курсивным почеркам, иллюстрирующим смену эпохи. Наступила «эпоха великих каллиграфов», *Ибн Мулы*, *Ибн ал-Бавваба* и *Йакута ал-Муста‘сими*.

1. Ибн Мукла

272г. хиджры/ 886г. – 328/940

Личность *Ибн Муклы* и по сей день остается легендой. Поэты слагали песни и стихи, воспевая его талант. *Абдулла ибн ал-Зариджи* писал: «*Ибн Мукла – пророк в искусстве каллиграфии*». Он упорядочил арабскую каллиграфию. В основе его принципа каллиграфии – круг (или окружность), который служит модулем для любого элемента в строгой, детально разработанной системе пропорций. Точка является единицей измерения для всех букв арабского алфавита. Помимо того, каждая буква складывается из определенного количества точек.

Ибн Мукла составил свод правил для достижения совершенства в письме. Среди обязательных правил: изучение пропорций; подчеркивание геометрических форм согласно движению и положению – горизонтальному, вертикальному, скругленному или скошенному; соответствие жирных и тонких линий. Непременное условие - когда держишь *калам* (*перо, карандаш*), рука должна быть уверенной, но гибкой и свободной, дабы избежать дрожания и волн на письме.

По некоторым источникам, *Ибн Мукла*, кроме того, вел активную политическую деятельность и отличался героической стойкостью. За участие в заговоре против халифа *Ради Биллаха* ему была отсечена правая рука. Тем не менее, он продолжал писать левой. Тогда ему отрезали язык и он скончался в темнице.

Согласно легенде «щедрость *Ибн Муклы* была неисчерпаемой, а его искусство – райским».

К сожалению, не сохранилось ни одной рукописи этого знаменитого каллиграфа, однако многие тексты были атрибутированы как творения *Ибн Муклы* без веских на то причин, исключительно благодаря его популярности. Учеником, по истине достойным своего учителя, был *Ибн ал-Бавваб*.

2. Ибн ал-Бавваб

Абу л-Хасан Али б. Хилал - род. 413г. хиджры/1022г.

Ученик и последователь Ибн Муклы, *Ибн ал-Бавваб*, был профессиональным каллиграфом – и писцом, и художником-оформителем. Он работал во времена *Бувайхидов*. Стиль, разработанный *Ибн ал-Баввабом*, используется и по сей день. Согласно традиции, именно он изобрел почерка *мухаккак* и *райхани (рихани)*. Его перу принадлежат рукописные 64 копии Корана. Кроме того, он искусно имитировал стиль Ибн Муклы.

Самый знаменитый «*Коран Ибн ал-Бавваба*» датируется 399г.х./1000-1001г. Текст написан золотом с арабесковым орнаментом на полях и в середине текста. Коран хранится в собрании Chester Beatty. Основной корпус Корана черными чернилами почерком *наسخ*, а для выделения заглавий сур и оформления пальметт на полях используются декоративные почерка и цветные чернила. Каждый пятый *айат* отмечается золотой *хамисой* (конечная форма буквы «ха»), а каждый десятый стих отмечается *'аширой* – медальоном со вписанными почерком *куфи* буквами: в соответствии с каждым последующим кратным десяти - двадцатым, тридцатым и т.п. стихом. В *Коране ал-Бавваба* полностью отсутствуют знаки рецитации, что не традиционно.

Характерная черта каллиграфии *ал-Бавваба* - уверенная, удобная для чтения линия курсивного почерка *наسخ* в соответствии с системой пропорций. Особое внимание уделяется акцентам – это наклонные штрихи диакритических знаков и огласовок. Ассиметрия подчеркивается легким наклоном букв и растягиванием полукружий.

Ибн Мукла и *Ибн ал-Бавваб* по праву считаются родоначальниками арабской каллиграфии.

3. Йакут ал-Муста‘сими

Йакут ал-Муста‘сими – один из последних учеников знаменитого каллиграфа *Ибн ал-Бавваба*, который черпал вдохновение, в основном, из произведений своего учителя. Считается, что ему так никогда и не удалось превзойти мастерство *ал-Бавваба*. В качестве писца-каллиграфа *ал- Муста‘сими* состоял на службе у последнего *аббасидского халифа*. К его заслугам принадлежит дальнейшее совершенствование почерка *сульс*. Именно благодаря *ал-Муста‘сими сульс* приобрел статус независимого каллиграфического почерка. *Ал-Муста‘сими* знаменит тем, что по-своему использовал

калам – он срезал тростник по косой с целью достижения яркой экспрессивной линии и тонких росчерков петель букв при движении *калама* вверх.

Известно, что знаменитый каллиграф Йакут ал-Муста'сими не только заставлял своих учеников постоянно подолгу тренироваться, но и сам ежедневно переписывал по отрывку из Корана, и, согласно преданию, ни разу не оставил этой привычки.

4. Мохамеден Ахмед Салем

Мохамеден Ахмед Салем опровергает устоявшуюся точку зрения, что сложившиеся мавританские почерка – это результат закономерного развития *магрибинского* стиля. В Марокко *андалузский* почерк превратился в *магрибинский*, а в Мавритании одновременно происходил аналогичный процесс. Исследователь выделяет андалузский почерк среди *магрибинских* как совершенно самостоятельный и независимый, из которого в свою очередь возникли почерка Мавритании. Если сравнить рукопись 12 века из Андалусии и мавританскую рукопись 19 века – то они так похожи, что может показаться, словно их писал один и тот же каллиграф. Интересно, что *Салем* различает почерка *мусхафи* и *судани*, в то время как в европейской литературе почерк для переписки Корана не имеет определенного термина, а почерк *судани*, по мнению большинства исследователей, широко использовался в коранических рукописях Северной Африки, в том числе Мавритании.

Многие из европейских художников также проявили большой интерес к арабской каллиграфии и использовали ее в своих произведениях. Их творчество представляет одно из направлений западноевропейского искусства XX века. Одним из европейских художников, в творчестве которого арабская каллиграфия нашла своеобразное претворение являлся немецкий художник - экспрессионист Пауль Клее. В одном ряду с ним также находятся такие художники как Налярд, Жорж Хом, Дого-текс, Грокс, Маносйн, Шритерз и Раушенберг.

Говоря собственно о творчестве самих арабских художников-каллиграфов в контексте современного изобразительного искусства XX века, отмечают: творчество сирийских художников: Адхама Исмаила - одного из основателей художественного движения в Сирии, Махмуда Хаммада, Саами Бурхана, Альфреда Хуьмуля, Саида Аттага, Мухаммеда Ганума.

Свою лепту в развитие арабской каллиграфии внесли иракские художники: Жамиль Хамуди, Фааик Хасан, Дия-аль-Иззави, Рафе-аль-Насири, Саад Шакир, Мухаммед Гани, Мухаммед Сайд-Ассифар, Хасан-аль-Масуд. А также: тунисский

художник Нажа ал-Мехдави, ливанский-художник Важих Гала, суданские каллиграфы Усман-Ваки-аллах, Ширин, Ибрагим Ассалми, палестинец Тафик-абд-аль-авваль.

На сей день существует множество школ каллиграфии, впрочем основные принципы одной группы иракских художников «Альбод аль-вахид» могут отражать настроение или тенденции современности в этом искусстве:

- 1) включение буквы в изображение;
- 2) особое пространственное измерение арабской буквы;
- 3) художественность формы буквы;
- 4) сохранение классической школы письменности и методы ее обновления;
- 5) преобладание содержательности в арабской каллиграфии.

5. Трактаты по каллиграфии

Обращаясь к исследованию законов мусульманской каллиграфии, стоит обратить внимание на определенный жанр в литературе, поэтико-теоретический, посвященный искусству – это знаменитые *«Трактаты»* по каллиграфии. Самая ранняя из дошедших до нас рукописей, *«Устав цеха живописных дел мастеров»*, датируется рубежом 14-15 вв.н.э., а остальные *трактаты* относятся уже к более позднему времени - 16-17 векам н.э. Самые знаменитые из них принадлежат мастерам каллиграфии - *Султан-Али Мешхеда*, *Дуст-Мухаммаду* и *Кази-Ахмеду Мир-муниши ал-Хусайни*. Выдающееся сочинение в стихотворной форме под названием *«Канон изображений»* (*Канун ас-сувар*) было создано азербайджанским художником и поэтом *Садик-бек Афшара*.

Поскольку *трактаты* составлялись каллиграфами, они позволяют ощутить феномен сакрального арабского письма изнутри. Мастера каллиграфии дают наставления своим последователям, излагают каноны и традиции письма, основы духовного опыта каллиграфа, также затрагивая проблему возникновения почерка. В *трактатах* подробно изложены правила составления рукописной книги: *«Четкий почерк»*, *«О приготовлении чернил»*, *«О распознавании [качеств] калама»*, *«О распознавании бумаги»*, *«О цветах бумаги»*, *«Об ахаре и нанесении его на бумагу»*, *«О качествах перочинного ножа»*, *«Об очинке калама»*, *«О пробе калама»*, *«О переписке с помощью мистара»*. Наряду с описанием технических приемов, большое внимание в *трактатах* уделяется нравственным правилам, касающимся жизни и поведения каллиграфов – *«О распределении времени и поведении каллиграфа»*.

«В большинстве *«Трактатов»* приводится легенда о происхождении письма, согласно которой его изобретатель – создатель первого почерка *«куфи»* - был халиф *Али ибн Абу-Талиб»* .

О происхождении живописи упоминается в *«Уставе цеха живописных дел мастеров»*: *«Если кто спросит, от кого живопись, дай следующий ответ: от Мухаммада, избранника Божьего, да благословит его Господь и да пошлет ему мир. Потому что во время постройки мечети Медины Всевышний Господь приказал Джибраилу, сойдя к Мухаммаду, передал ему повеление украсить священную мечеть Медины. Хазрат Джибраил, принеся тридцать две краски, вручил их Мухаммаду и обучил его живописи»*.

В трактатах мы находим ряд правил, которые необходимо знать и соблюдать каллиграфу, переписывающему Коран. Переписка Корана подчас была делом целой жизни, годы уходили на овладение техникой письма. Средневековое мировоззрение предъявляло каллиграфу такие же суровые требования аскетизма, как и к собственно культовым деятелям. Это же мистическое отношение к писанному слову создало на мусульманском Востоке из самого процесса переписки Корана акт, тесно связанный с религиозной догмой прощения грехов.