

Проблема изобразительности в арабском искусстве и типологические характеристики орнамента при Омейядах, 1-я половина VIII века

Настоящая статья посвящена исследованию проблематики изобразительности в арабском искусстве и типологизации арабского орнамента как элемента монументально-декоративного искусства в период правления династии Омейядов. В условиях строгих ограничений, налагаемых религиозными нормами, в арабском искусстве особое значение приобретает орнамент. Являясь особой формой художественной выразительности, он получил широкое распространение, в том числе как элемент архитектурного декора. На эпоху Омейядов пришелся период становления орнамента как важнейшего изобразительного средства, узоры заняли центральное место в декоративном убранстве знаковых архитектурных сооружений. В это время орнамент приобретает разнообразные формы, каждой из которых присущи свои характерные черты, что дает возможность выделить типологические особенности арабского орнамента данного периода.

Ключевые слова: исламское искусство; орнамент; виды орнамента; искусство Арабского халифата; исламское монументально-декоративное искусство; династия Омейядов

Alexandra Pallades

The Problem of Figurativeness in Arabic Art and the Typological Specifics of the Ornament During the Umayyad Period, the First Half of the 8th Century

This article addresses the problematics of figurativeness in Arabic art and the typology of Arabic ornament as an element of architectural art specific to the Umayyad dynasty period. One of the characteristic features of Islamic art is

the strict restrictions imposed on it by religious norms. Under these conditions, ornament acquires special significance in Arabic art. Being a special form of artistic expression, it has become widespread, including as an element of architectural decoration. The era of the Umayyads was the period of the ornament development as the most important visual means, the patterns took a central place in decoration of iconic architectural structures. At the same time, the ornament acquired various forms, each has its own characteristic, which made it possible to identify the typological specifics of the Arabic ornament of this period.

Keywords: Islamic art; ornamentation; ornament types; art of the Caliphate; Islamic architectural art; the Umayyads

Арабское искусство прошло долгий путь развития. На его формирование оказали влияние различные народы, населявшие территорию от современного Ирана до атлантического побережья Северной Африки, при этом оно неотделимо от ислама: для арабов-мусульман религия определяет образ жизни, является призмой, через которую они воспринимают окружающий мир, что, безусловно, нашло отражение в их художественном мышлении, в частности в том, что орнамент стал играть особую роль в исламском изобразительном искусстве.

Сформировавшись, как и все арабское искусство, в эпоху правления династии Омейядов, орнамент занял особое место в монументально-декоративном искусстве Арабского халифата как основное изобразительное средство – им покрывались стены, потолки и другие элементы зданий, его качество и обилие стали своеобразным показателем роскоши строения в целом. Для самих Омейядов, центром государства которых был Дамаск, особую важность имела Большая мечеть, являвшаяся средоточием всех достижений искусства того времени. Разнообразие и богатство убранства Омейядской мечети в Дамаске и по сей день поражают воображение и предоставляют прекрасный материал для исследования арабского орнамента.

В течение III–VII вв. в Восточном Средиземноморье происходила трансформация античной художественной системы в ранне-средневековую. В это время на Ближнем Востоке возник Арабский халифат – государство, которым после смерти Мухаммада в 632 г.

стали управлять его «преемники»-халифы [10, с. 54]. Омейяды – халифы первой династии – правили из Дамаска, объединяя земли под знаменем ислама. В эпоху Омейядов возникли и приобрели свои характерные черты основные виды арабского искусства, неразрывно связанного с религией.

Ислам никогда не запрещал искусства и не сдерживал его развития, но избрал особые методы художественного выражения, соответствующие его религиозным идеям [12, с. 35]. Важнейшей особенностью арабского искусства является отсутствие идеи антропоцентризма. Человек, в соответствии с исламскими представлениями, является не центром мироздания, а лишь одним его элементом. Перед арабским искусством не стояло задачи отражать тонкости духовной жизни человека, выражать его чувства. Мастера не занимали проблемы взаимоотношений человека и природы, человека и общества, так как в ментальности мусульманина они изначально были решены Богом [12, с. 39]. Помимо этого, в арабском искусстве не поощрялось изображение живых существ. Это связано с тем, что мастер, создавший такое изображение, становился творцом, подобным Аллаху. К тому же изображение мыслящих существ являлось пережитком древних языческих культов, предшествовавших исламу. И данный запрет был призван сократить риск возврата к языческой вере.

Запрет на создание образов породил абстрактность и бессюжетность арабского искусства. В своих произведениях мастера демонстрируют абстрактные мотивы природы: изображения деревьев, кустарников, цветущих растений, рек, облаков, небесных светил. В исламском искусстве отсутствует понятие пустоты, так же как его не существует в мусульманском миропонимании, поэтому исламские мастера часто стремились заполнить имеющиеся пустоты орнаментом. [12, с. 42–45].

Высокая религиозность сознания арабов, необходимость неукоснительно соблюдать требования ислама послужили причиной активного развития орнамента как основного средства выразительности в арабском искусстве. Принято выделять три вида арабского орнамента: геометрический, растительный, эпиграфический.

Геометрический орнамент – «орнамент, состоящий из прямых и ломанных линий, кругов, ромбов, многоугольников и звезд» [6, с. 135].

В основе любого геометрического орнамента лежит линия. Существует три наиболее распространенных способа, с помощью которых мастера превращали линию рисунка в законченную композицию: переплетение линий, пересечение линий, использование цвета для создания контраста между разными элементами композиции (*ил. 2*).

Растительный орнамент организован по тем же принципам, что и геометрический. Однако он состоит не из геометрических фигур, а из элементов взятых из живой природы: листьев, цветов, плодов и т. д. Растительный орнамент отчасти был заимствован из древних цивилизаций Средиземноморья и Передней Азии [12, с. 58]. В растительном орнаменте, как и в геометрическом, композиция развивается во всех направлениях и варьируется в масштабе. Арабский растительный орнамент принято называть «ислими» (перс. ‘исламский’). Он представляет собой трансформацию конкретного растительного мотива в абстрактный художественный образ. Изящные завитки с крохотными цветочками и закрученными листочками, бесконечные соединения выюнка и спирали – все это переработка эллинистических мотивов [6, с. 173]. Другим примером трансформации выступает изображение листьев аканта в мечети Омейядов в Дамаске (705–715). Листья, сложенные вместе, образуют чередующиеся кольца, обрамляющие панно и подчеркивающие обширность государства халифа [12, с. 58]. Долгие годы мечеть Омейядов в Дамаске служила примером для подражания в других арабских странах и оказала влияние на формирование их архитектурных школ [8, с. 52].

Эпиграфический орнамент – орнамент, представляющий собой искусство декоративных надписей на предметах. В отличие от других видов орнамента эпиграфический является собственным изобретением арабов, играющим особую роль среди прочих декоративных средств.

С одной стороны, в виде эпиграфического орнамента часто изображаются цитаты из Священного Писания, доносящие до зри-

теля божественные смыслы. С другой стороны, в попытке найти баланс между соблюдением религиозных предписаний и изобразительностью исламские мастера пришли к необычному решению – изображению с помощью эпиграфики живых существ. Каллиграфы «рисовали» фигуры животных из различных фраз путем витиеватого переплетения букв (*ил. 3*).

Однако на изображение Бога в исламе существует абсолютный запрет, берущий свое начало в Коране («Он – Аллах – един, Аллах, вечный; не родил и не был рождён, и не был Ему равным ни один!» (Коран 112), чем объясняется полное отсутствие иконописи и религиозной скульптуры в монументально-декоративном искусстве арабов.

В искусствоведческой литературе принято выделять шесть классических почерков арабской каллиграфии – «насх», «сульс», «тауки», «мухаккак», «райхани» и «рика». К раннему почерку относится «куфи» [10, с. 206, 217–219].

Важно отметить, что при создании мозаичного орнаментального убранства одного из важнейших памятников исламского искусства мечети Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (687–691) были введены два декоративных принципа, которые продолжили свое развитие в более позднем исламском искусстве.

Первый принцип – использование реалистических форм в фантазийном ключе. Например, мастера стилизовали стволы деревьев в коробку для драгоценностей.

Второй принцип заключается в непрерывном многообразии. Например, на мозаиках мечети Куббат ас-Сахра представлено сравнительно немного орнаментальных мотивов, в основном акант, гирлянда, завиток виноградной лозы, деревья и розетки, но тем не менее нигде нет буквального повторения. Есть определенные отличия в мастерстве исполнения, когда, например, ученик воспроизводит узор учителя, но в большинстве случаев любые изменения в рамках темы представляют собой индивидуальную интерпретацию основных принципов орнамента [16, р. 19].

При Омейядах широкое распространение получил основанный на данных принципах вертикальный растительный орнамент.

В мечети Омейядов, к примеру, можно увидеть расположенные по оси пальмовые деревья с растущими симметрично парами ветвей. Каждая ветвь закручена и в центре содержит стилизованный лист или гроздь винограда. В каждом примере растительные элементы обрамляют панель, этот мотив является частью позднеантичного наследия, раннеисламского искусства [16, р. 61].

Помимо растительного орнамента, при Омейядах был популярен и геометрический [16, р. 61], одним из примеров которого служит каменная решетка мечети Омейядов в Дамаске (ил. 4).

Элементы геометрического орнамента были восприняты от поздней греко-римской традиции и с самого начала были адаптированы и переработаны, став звеном для огромного многообразия в руках мусульманских мастеров. Ни одна другая культура не использовала повторяющийся геометрический орнамент так изобретательно и впечатляюще [16, р. 61].

Таким образом, для развития арабского орнамента периода Омейядов характерны необходимость соблюдения строгих религиозных требований; влияние позднеантичных, византийских, иранских традиций: использование гирлянд, раковин, аканта античного происхождения; плетенки, крина (лилии) византийского происхождения; пальметт, крыльев и сложных цветов иранского происхождения; распространение растительного орнамента, выполненного как в натуралистической, так и в стилизованной манере. Растительный орнамент часто располагался вертикально. Богатые растительные формы буйствуют в рамках простых геометрических фигур (квадрата, треугольника, круга, эллипса, ромба и т. д.). Возникают несуществующие ботанические комбинации (виноградные листья с гранатами, фрукты в виде шишек и т. д.) [16, р. 59]; вариативность мотивов в геометрическом орнаменте; использование в эпиграфическом орнаменте почерка куфи [16, р. 19].

Данные особенности были заложены во время правления династии Омейядов, активная территориальная экспансия и грамотная внутренняя политика которой обеспечивала процветание и богатство халифата, что способствовало появлению у арабов такого направления, как монументально-декоративное искусство. Помимо

мечети Куббат ас-Сахра, знаковыми архитектурными памятниками этой эпохи стали Каср аль-Мшатта и Кусейр-Амра. Но особо стоит выделить Большую мечеть в Дамаске, являвшуюся главным духовным центром всего государства и вобравшую в себя все художественные достижения того времени.

Таким образом, нормы ислама налагали серьезные ограничения на изобразительное искусство, в том числе на способы самовыражения арабских художников в архитектурном декоре. Перед мастерами стояла задача передать художественный замысел посредством не конкретного образа, а с помощью абстрактных средств, важнейшим из которых стал орнамент.

Мощный импульс к развитию арабский орнамент, в том числе как элемент монументально-декоративного убранства, получил на заре халифата, в эпоху правления династии Омейядов. Вобрав все лучшее от культур завоеванных народов, арабы создали свой неповторимый орнамент, который активно использовали в строительстве культовых сооружений. В Арабском халифате орнамент непрерывно развивался, отражая политические устремления правителей государства и уникальность арабской культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Аль Сакер Хади Абдуль-Али.* Орнаментальное искусство арабов периода средневековья. Дис. ... канд. искусствоведения 17.00.04. М., 1984. 145 с.
2. *Бартольд В. В.* Ислам: Энциклопедия культуры и искусства. М. : Эксмо, 2010. 512 с.
3. *Бренд Б.* Искусство Ислама. М. : ФАИР, 2008. 335 с.
4. *Буркхард Т.* Искусство ислама. Язык и значение. М. : Ирби, 2010. 288 с.
5. *Веймарн Б.* Искусство арабских стран и Ирана VII–XVII веков. М. : Искусство, 1974. 187 с.
6. *Виноградова Н. А., Кантерева Т. П., Стародуб Т. Х.* Традиционное искусство Востока : Терминологический словарь. М. : Эллис Лак, 1997. 368 с.
7. *Ворончихин Н. С., Емишанова Н. А.* Орнаменты. Стили. Мотивы. Ижевск : Удмуртский университет, 2004. 90 с.

8. *Кантерева Т. П.* Искусство стран Магриба. Средние века. Новое время. М. : Искусство, 1988. 360 с.
9. *Крачковский И. Ю.* Коран. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 512 с.
10. *Стародуб Т. Х.* Исламский мир. Художественная культура VII–XVII веков: архитектура, изображение, орнамент, каллиграфия. М. : «Восточная литература» РАН, 2010. 255 с.
11. *Стародуб Т. Х.* Эволюция типов средневековой исламской архитектуры. М. : дис ... докт. искусствovedения, 2006. 211 с.
12. *Халлаб А.* Эстетические основы исламского орнамента. М. : НИИ теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств, 1999. 114 с.
13. *Шукуров Ш. М.* Образ храма. М. : Прогресс-Традиция, 2002. 495 с.
14. *Ali W.* The arab contribution to Islamic art from the seventh to the fifteenth centuries. Jordan : American University in Cairo Press, 2000. 173 p.
15. *Brown E.* Islamic geometric design. London : Thames & Hudson, 2013. 256 p.
16. *Grabar O., Ettinghausen E., Jenkins M.* Madina. Islamic Art and Architecture 650–1250. London : Yale University Press Pelican history of art, 2001. 368 с.
17. *Hillenbrand R.* Islamic Art and Architecture. New York: Thames & Hudson, 1999. 288 p.

1. Мечеть Омейядов в Дамаске. 715. Южное панно. Мозаика

Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 65:
 Проблемы развития зарубежного искусства. СПб. : С.-Петербург. акад. художеств, 2023.
 При цитировании ссылка обязательна

а

б

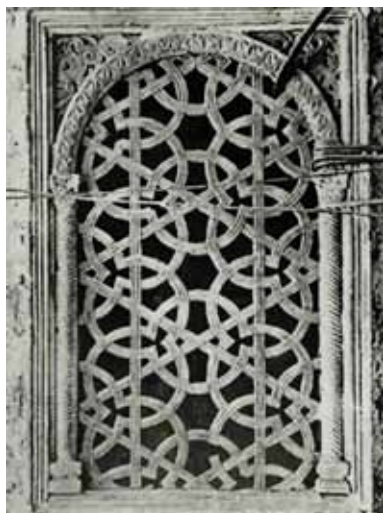
в

2. Способ построения геометрического орнамента:

а – переплетение линий, *б* – пересечение линий, *в* – использование цвета

3. Изображение льва средствами арабской каллиграфии

4. Оконная решетка. Мрамор.
Мечеть Омейядов, Дамаск