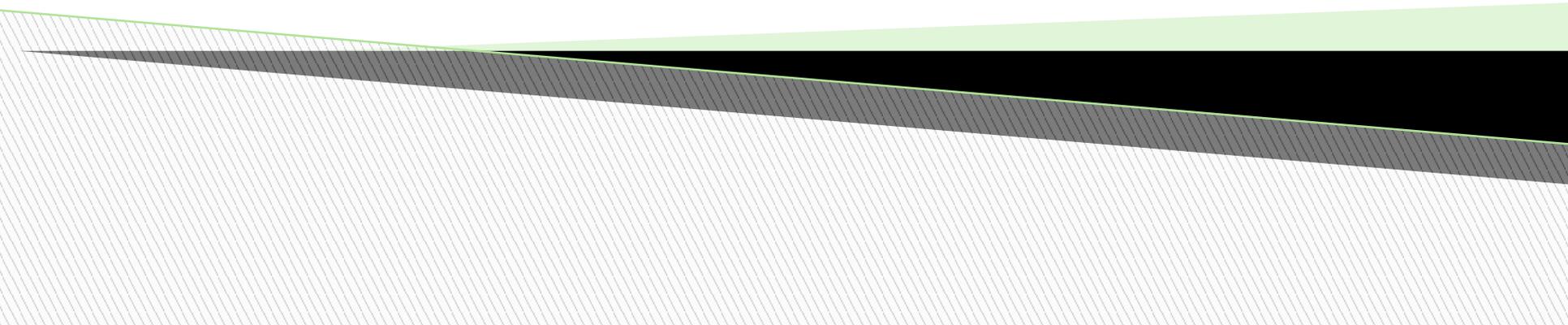

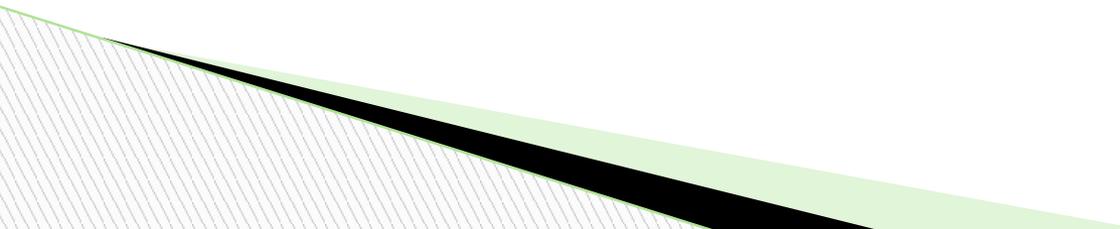
Лекция № 5

Арабо-мусульманская культура

Лекция по курсу «Культура и религия», для
студентов 2 курса
2017-2018 уч. год

Вопросы лекции

- 1. Истоки и основы арабской культуры*
 - 2. Прикладное искусство*
 - 3. Архитектура*
-

1. Истоки и основы арабской культуры

Основателем ислама стал арабский купец из племени курейш **Мухаммед**, который в **610 г.** объявил себя пророком единого и всемогущего бога **Аллаха**. Постепенно сложился культ и догматика новой религии, в основу которых легли проповеди Мухаммеда. После его смерти они были записаны его учениками и составили священную книгу мусульман – **Коран**. Основанная Мухаммедом мусульманская община стала религиозным и политическим центром объединения Аравии и основой арабо-мусульманской культуры.

Возникновение религии ислама и начало арабской экспансии в период раннего средневековья способствовали возникновению нового типа культуры – арабо-мусульманской. Расцвет и широкое распространение арабской культуры начались с IX в., когда в результате завоевательных войн было образовано единое государство - **Халифат**.

АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ в конце VIII - начале IX вв.

В немалой степени расцвету арабской культуры способствовало использование художественных ценностей, среди которых самыми важными были устные и письменные произведения фольклора. Силу своего воздействия новая религия основывала **на слове**, а не на изображении живых существ. Поэтому главными святынями в ней стали не иконы и статуи, а **старинные рукописи**. Эквивалентами живописи и скульптуры в европейском искусстве у арабов стали **каллиграфия** (изящные надписи арабской вязью) и **книжная миниатюра**.

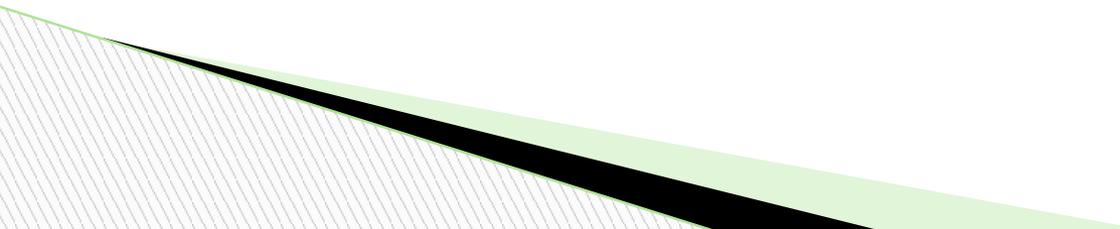
Арабская каллиграфия

Особым почетом в арабском мире пользовалось искусство каллиграфии, которое было языком не только религии, но и поэзии, философии, науки. Оно имело функции, аналогичные функциям икон в христианском искусстве, так как представляло видимое тело божественного Слова. Также каллиграфия широко использовалась в архитектуре и как средство передачи текста, и просто для украшения. Архитекторы порой покрывали целые стены дворцов и мечетей затейливой арабской вязью наряду со стилизованными растительными мотивами и геометрическими узорами.

Арабески

Арабам принадлежало первенство в создании арабесок, своеобразных орнаментов, включающих композиции из переплетений стилизованных растений и геометрических фигур. Появление арабесок вызвано ярко выраженным стремлением арабского искусства к декоративности, которая стала основой образного строя живописи и породила замечательное искусство узора. Часто арабески помимо переплетения стилизованных растительных мотивов и геометрических фигур дополняются надписями, выполненными арабскими буквами, похожими на орнамент.

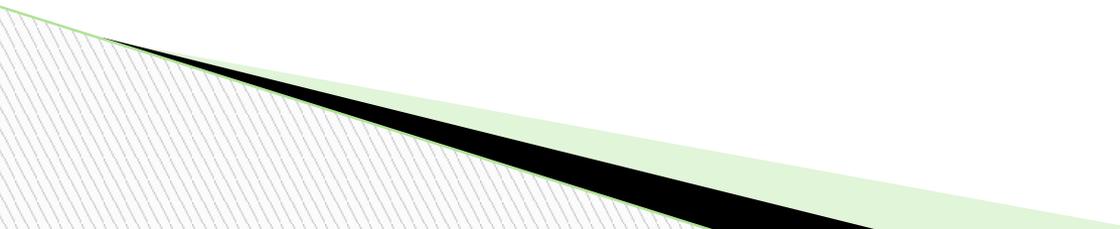

Достигнув необычайной изощренности в применении различных усложненных почерков, каллиграфия превратилась в одну из форм орнамента, игравшего значительную роль в искусстве мусульманского средневековья. В разработке орнамента арабские мастера достигли изумляющей виртуозности, создав бесчисленное множество композиций, основанных на точном математическом расчете и вместе с тем одухотворенных огромной силой художественной фантазии.

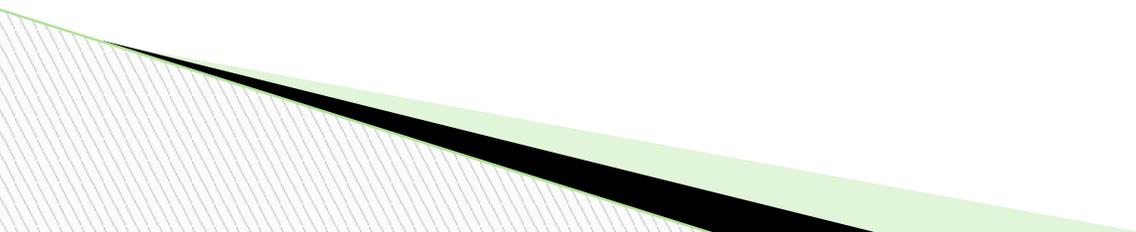
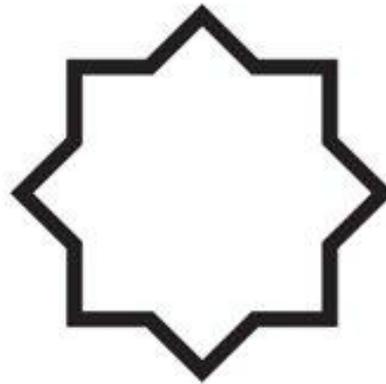
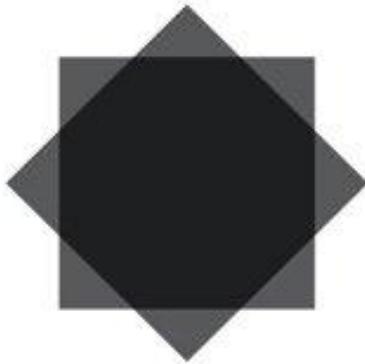
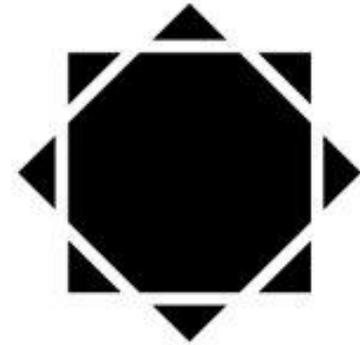
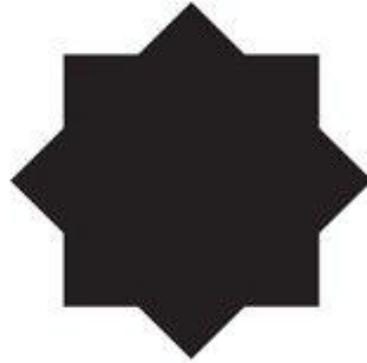

2. Прикладное искусство

Мусульманское искусство воспроизводило предметы в соответствии с их природой - самой по себе прекрасной, поскольку она сотворена Богом. Бога в странах ислама нельзя было изображать, но можно было обозначать буквами и знаками. Поэтому в искусстве получил распространение геометрический орнамент, нередко состоявший из знаков и мотивов, имевших символическое религиозное значение.

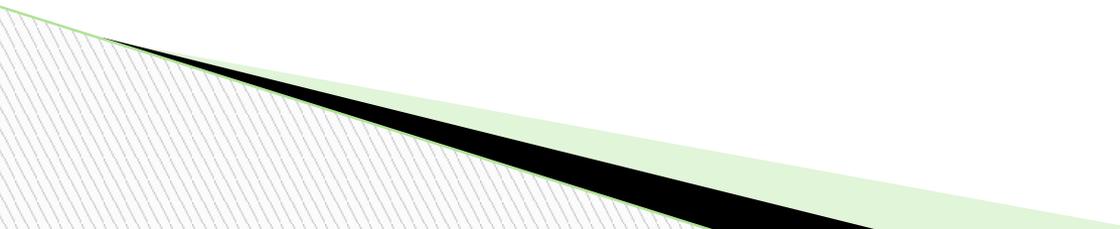
Слово «Аллах» обозначалось четырьмя вертикальными линиями, которые схематически выражали буквы этого слова. Составленные в квадрат, они становились символами Каабы. Два пересеченных квадрата образовывали восьмилучевую звезду – самый распространенный элемент мусульманской орнаментики. Разнообразное умножение квадратов рождало сложный многоугольный рисунок.

Треугольник обозначал «око» Бога. Пятиугольник символизировал пять основных заповедей ислама (вера в единого Бога, пятикратная молитва, милостыня, пост, паломничество в Мекку). Пронизанный символизмом, орнамент в средневековом мусульманском обществе «читался» как открытая книга. Развиваясь под влиянием изобразительных традиций других народов, он все время значительно усложнялся. Орнамент стал для художников главной сферой приложения творческих сил, его невиданное развитие восполняло ограничения некоторых изобразительных видов искусства.

Книжная миниатюра

Также широко было распространено в арабском мире искусство книжной миниатюры, обусловленное почтительным отношением арабов к книгам. Поскольку в запретах Корана она не упоминалась, то на страницах каллиграфических рукописей мы видим изумительно выполненные изображения эпических героев, пиров, батальные сцены. Вообще искусство оформления книги достигло на арабском Востоке исключительной высоты.

مے باز لعل خضر گفت
رنگ کم در دوزخش هوا
کی جو بس سلفی بندگی
خردمند این کار خدای
بزدلی بخش برادر هنر
هم آید بر لبی با خور
خوردن از این با کشتند
بر لبی تلخ و کین
بودند بجا کس کس
نماند کس را از ایشانی
دوازده بیستم بیل کوسار

کی با جان پاک خرد با جنت
دشمن کی نیست رها
و کرد از خانه با مدی
کی زنده کسی شتر را تنوع
دیوار را با او نام و مهر

کی مائاه رنج و جسد غمناک
سوا سوخته کدام جز غم
حسن رضی ساء کی بدنام
که داد زلفی کی او را خرد
سند را در زین سید با شاه

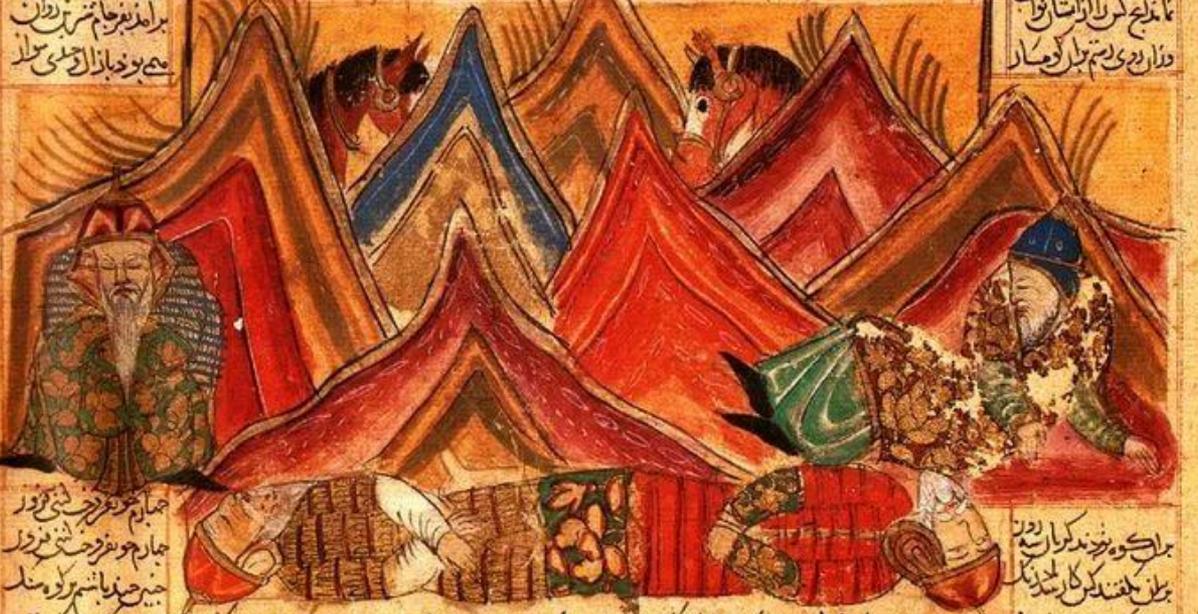
بجست از چشمه بنام
بجسم بر حتمه سر لدم
ز کرد کجا تر بند نام
به گویم کس را نشاید خرد
بهر اندازد نیل و با کلاه

فریز ز کف لعل خضر گفت
چشمه کس فرزند نامزد
در بیخا ملکی کار دارد
بلان نامد لعل خضر کو
وزان بیخو از کعبه کوفی

کی با جان پاک خرد بود
رنگ کم در دوزخش هوا
کی جو بس سلفی بندگی
خردمند این کار خدای
بزدلی بخش برادر هنر
هم آید بر لبی با خور
خوردن از این با کشتند
بر لبی تلخ و کین
بودند بجا کس کس
نماند کس را از ایشانی
دوازده بیستم بیل کوسار

مزدگ طوس و فریز و کین و نیز کس میان و کین

جو طوس و جز فریز و کین
کای که زان در و مانند
نام ما خا جی و مانند
زمان طیبید در دل زین

بر کوه و فریز کردار
بیل گفتند کس را نشاند
اگر تا کس از همان نامیدند
بلان غم همه را در لعل خضر
دوازده بیستم بیل کوسار

جو با دوزخ و ایشا
بران ایشا در دوزخ
دوازده بیستم بیل کوسار

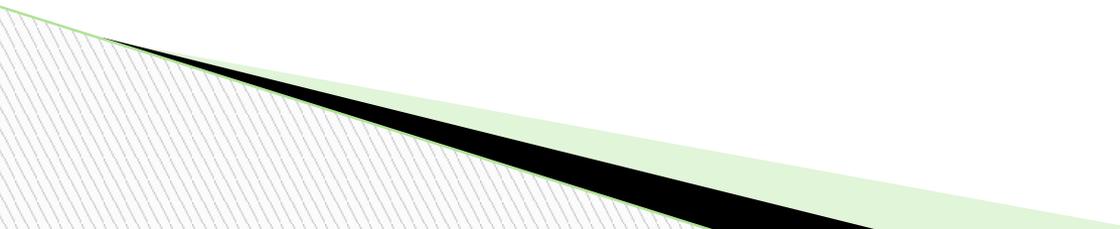
در نامد لعل خضر
مے کوه کوه کس را نشاند
کس را سیاه همه کس نشاند

مکرند فریز و کین
مے کوه کوه کس را نشاند
مهد دوزخ و ایشا

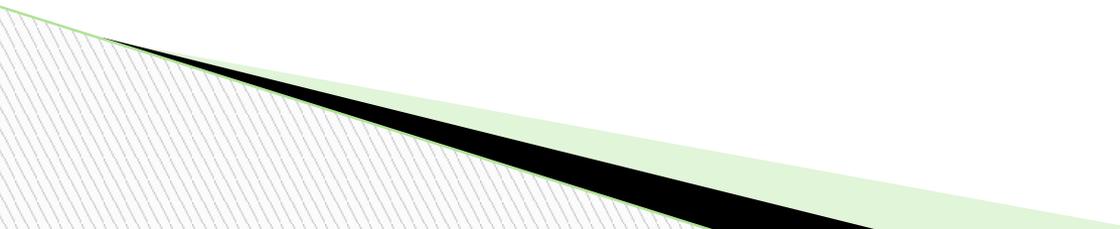
بوزند کس را نشاند
مے کوه کوه کس را نشاند
کس را سیاه همه کس نشاند

جهان خرد و فریز
جهان خرد و فریز
خبر خرد و فریز
مهد دوزخ و ایشا
کی از کس را نشاند
کس را سیاه همه کس نشاند

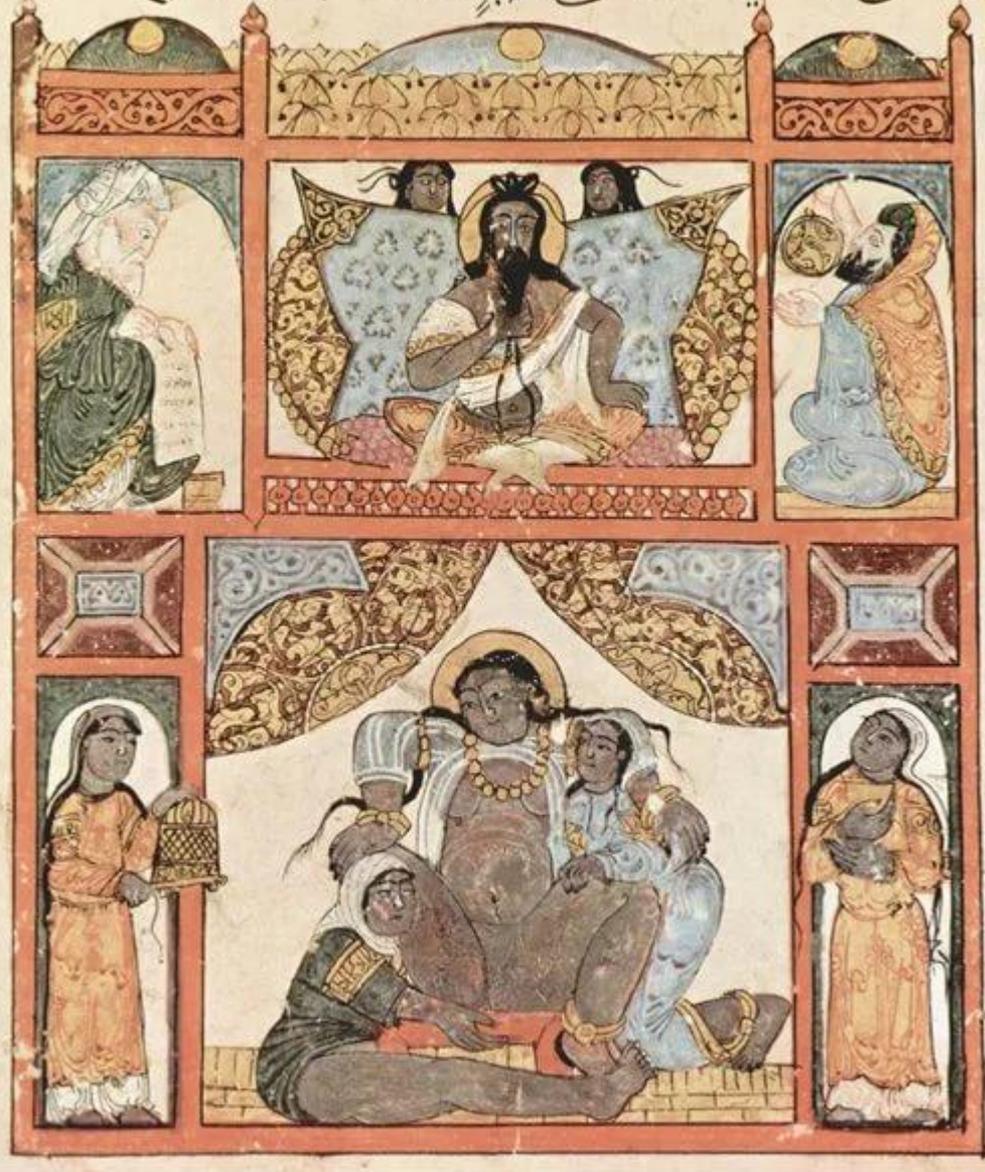
Виртуозное мастерство каллиграфа-переписчика, его безукоризненно точное и изощренное чувство линии, тончайшее сочетание узоров заставок и титульных листов и, конечно, великолепные миниатюры, иллюстрирующие текст, - все это превращало книгу в единое художественное произведение, все части которого - от роскошного переплета до хрупкого завитка орнамента - взаимно дополняли друг друга, образуя нерасторжимое целое.

В своем развитии миниатюра прошла различные этапы, каждый из которых обладал самостоятельной ценностью, особенностями поэтического образного строя. Главные центры этого искусства находились в Сирии, Иране, отчасти в Египте, Испании и Северной Африке. Вершиной ее развития стали в XIII в. **Ширазская** (Иран), **Гератская** (Афганистан) и особенно **Багдадская школы.**

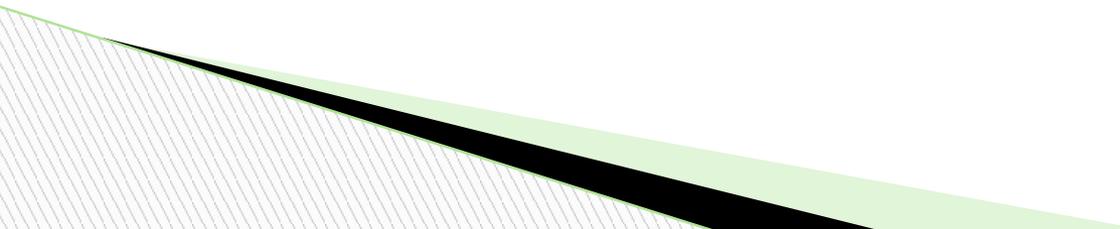

وَنَسْتَسِي لَإِيْمًا مَّا لِي عَمَّا نَ فَآ كُنْفِي أَبُو رَيْدٍ بِالْحَلَّةِ وَآهَبَ لِلرَّحْلَةِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَوْ أَلِي

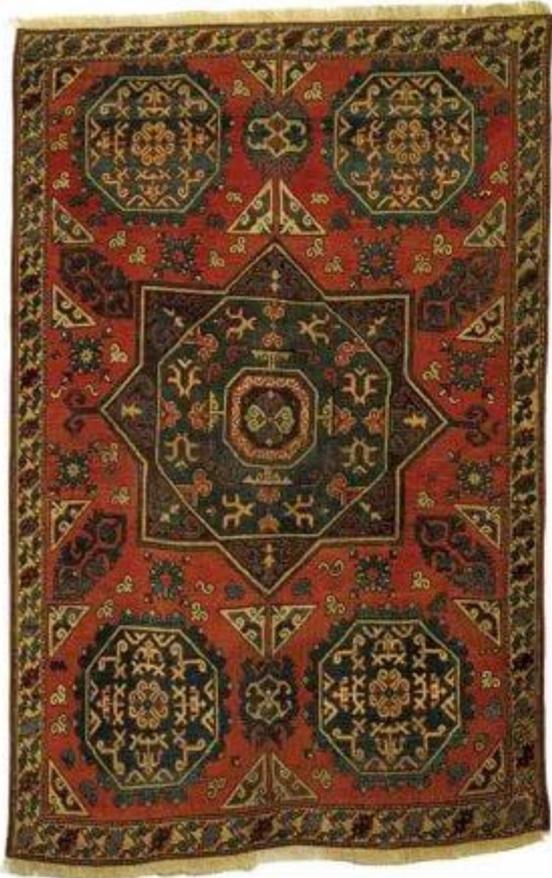
Художественное ремесло

На территории арабского Халифата существовало много процветающих центров, в которых производилась керамика, оружие, изделия из металла и стекла, ткани. Изделия декоративно-прикладного искусства отличались высоким вкусом и изысканной красотой, это и позволило ему занять важное место в истории художественной культуры.

Восточные ковры

Среди произведений искусства народов этого региона в первую очередь должны быть названы превосходные ковры и ковровые изделия. В декоре этих изделий преобладают геометрические орнаменты, растительные узоры и надписи. Но часто художники изображали людей, животных, нередко к созданию рисунка для ковров, тканей, других изделий привлекались художники-миниатюристы. Особой популярностью пользовались знаменитые персидские ковры, для изготовления которых требовался труд множества людей в течение долгих месяцев. Они удивляли гармонией цветов, тонкостью рисунка, но в то же время мягкостью ворса.

Персидские ковры широко известны европейцам с XVI в. С этого времени образ «персидского ковра» стал самым ярким выражением декоративного искусства арабской средневековой культуры. Ковры ткали практически во всех областях арабского мира, но самыми лучшими и дорогостоящими были созданные в придворных мастерских иранских (персидских) шахов. Персидские ковры исключительно разнообразны. Они различаются по месту изготовления, по назначению, по характеру изображений. Их ткали из лучших сортов овечьей, иногда верблюжьей шерсти, а самые дорогие – из шелка. При их изготовлении применялись только натуральные красители – кожура грецкого ореха, гранат, кашениль, индиго.

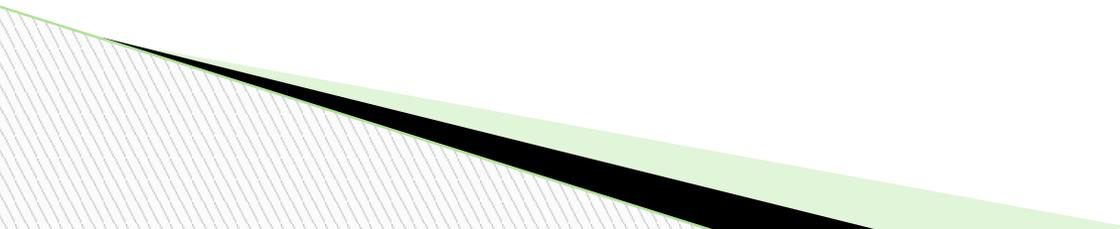

3. Архитектура

Образование Халифата привело к широкому размаху строительства. Возводились различные типы построек: как культовые (мечеть, минарет, медресе), так и светские сооружения - караван-сарай и крытые рынки, роскошные дворцы правителей и знати, укрепленные цитадели, городские стены с башнями и воротами, величественные мосты и другие постройки.

Мечети

В культовой архитектуре самым распространенным типом сооружения была мечеть - «место для поклонения». Считается, что прототипом мечети явился дом Мухаммеда в Медине, огороженный двор которого имел с южной стороны навес, укрепленный на пальмовых стволах.

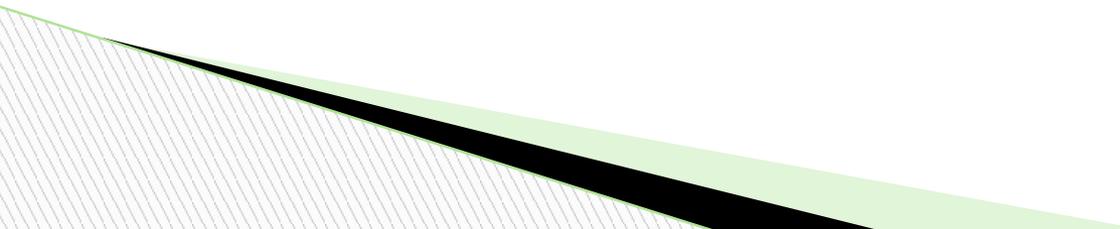

Классический тип арабской мечети, которую называют колонной, или дворовой, представляет собой прямоугольный участок, огороженный высокой стеной. Основным элементом композиции является двор, окруженный аркадой на колоннах или столбах. Колонны чаще всего расположены в несколько рядов, в сторону **киблы** (направление на **Мекку**), они образуют обычно глубокий колонный зал. Киблу отмечает также специальная, украшенная надписями и орнаментом ниша - **михраб**. Рядом с мечетью возвышался **минарет** - высокая круглая башня с куполообразным завершением.

Для зодчих, возводивших мусульманские культовые здания, образцом, естественно, являлись большие столичные мечети - в **Дамаске, Самарре**. Однако в различных областях Халифата строители широко использовали местные, привычные для народа традиционные приемы и архитектурные формы. Поэтому тип колонной мечети в каждой из арабских стран получил своеобразную интерпретацию.

Блистательными образцами арабской архитектуры являются дворцовые комплексы, которые включали дворцы, крепость, мечети, жилые дома, бани, склады, кладбище и сады. Дворцовые помещения группировались вокруг центрального двора, откуда можно было пройти в парадный зал и жилые помещения, расположенные вокруг внутренних двориков.

Одним из лучших памятников мусульманской архитектуры стал дворцовый ансамбль близ **Гранады – Альгамбра** (от *араб. аль-Хамра* - «красная»). На западном склоне холма расположена его самая старая часть – Алькасаба (от *араб, кас-ба* - «крепость»). Сама Алькасаба входит в общую оборонительную систему, плотным кольцом длиной 1400 м замыкающую холм.

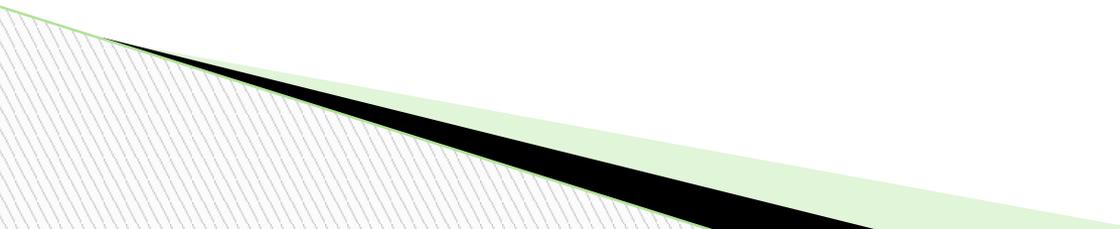

Медресе и мавзолеи

Византийская традиция строительства крестово-купольных храмов была использована арабскими зодчими при строительстве **медресе** (араб. мадрасе - «изучать») и **мавзолеев**. Они имеют форму куба, на котором возвышается купол.

Самым известным памятником архитектуры этого типа является мавзолей **Тадж-Махал** в Агре (Индия), построенный Шах-Джаханом в память любимой жены.

LA

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

