

СВОЕОБРАЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КАЛЛИГРАФИИ В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Эйтибор Мирзаназарова

доктор философии (PhD) по искусствоведению, старший преподаватель кафедры История и теория искусств Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Дизайнер, искусствовед, куратор республиканских и международных проектов и выставок, член Творческого союза художников Узбекистана.

etiborabidova@gmail.com. Телефон: +998909047310

АННОТАЦИЯ

Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία – «красивое письмо») – одна из отраслей изобразительного искусства. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». Главное в каллиграфии – продуманный и интерпретированный исполнителем рукописный текст, передающий смысловые и эмоциональные оттенки высказывания, сообщения, послания. В данной статье рассмотрена история каллиграфии и ее интерпретация на современном искусстве.

Ключевые слова: каллиграфия, работа в каллиграфии, материалы для каллиграфии, способы написания текста в каллиграфии, техники работы в каллиграфии.

ABSTRACT

Calligraphy (from the Greek καλλιγραφία - "beautiful writing") is one of the branches of the fine arts. The modern definition of calligraphy is: "the art of decorating signs in an expressive, harmonious and skillful manner." The main thing in calligraphy is a handwritten text thought out and interpreted by the performer, conveying the semantic and emotional shades of a statement, message, message. This article discusses the history of calligraphy and its interpretation in contemporary art.

Keywords: calligraphy, work in calligraphy, materials for calligraphy, methods of writing text in calligraphy, techniques of working in calligraphy.

АННОТАЦИЯ

Хаттотлик (юнунча каллиграфия - «чиройли ёзув») – тасвирий санъат турларидан бири. Хаттотликнинг замонавий таърифи қуйидагича: «белгиларни ифодали, экспрессив уйғунлик ва моҳирлик билан лойиҳалаш санъати». Хаттотликда асосий нарса – бу қўлда ёзилган матн, ижрочи

томонидан ўйланган ва талқин қилинган, хабарнинг, матннинг семантик ва ҳиссий тусларини етказишидир. Мазкур мақолада хаттотлик тарихи ва унинг замонавий санъатдаги талқини ўрин олган.

Калит сўзлар: *каллиграфия, хаттотлик санъати, хаттотлик хом ашёси, хаттотликда матн ёзиш усуллари, хаттотликда ишлаш техникаси.*

ВВЕДЕНИЕ

Каллиграфия - это наиболее сокровенная, личная, неповторимое выражения письма. Арабская каллиграфия, также исламская каллиграфия - искусство каллиграфии, один из видов изобразительного искусства, в котором основным выразительным средством выступает арабская письменность, используемая в арабском, дари, пушту, персидском, уйгурском, урду и некоторых других языках [1, 32 с].

Завоеванные арабами в VII-VIII вв. народы наряду с принятием религии Ислама обязаны были принять и арабский язык- язык священного Корана, поэтому в мусульманских странах - Иране, Центральной Азии, Турции, мусульманской Индии письменность развивалась на основе арабского алфавита. Графический эквивалент Слова - письменная форма - каллиграфия, превратилась в особый вид художественного творчества, «национальный элемент культуры», получивший широкое распространение во всех областях огромного исламского мира.

Первоначально арабская каллиграфия, применялась для копирования Корана, который считается творением Аллаха, поэтому написанное слово само по себе получило сакральный смысл. В дальнейшем она стала применяться в архитектурной эпиграфике (уникальны декорации дворцов, храмов эпохи Тимуридов с использованием куфического письма, стилей «наسخ» и «сулс»), при написании важных государственных документов, украшала бытовые изделия - керамику, ткани, металлические и керамические изделия, золотые и серебряные монеты и пр., став основным видом исламского искусства. Начиная с VIII века в исламском мире письменность начала развиваться сразу в нескольких направлениях. Возникли отличающиеся друг от друга стили письма для художественной литературы и поэзии, документов, делопроизводства.

С течением времени искусство каллиграфии совершенствовалось. В самих художественных стилях арабского письма был заложен ряд декоративных элементов, дополняющих эстетику арабской буквы, составляя изысканные рисунки, бесконечные по своему структурному разнообразию. Одновременно развивались изощрённые приёмы зеркальных орнаментальных надписей, приобретающие очертания предметов - птицы, сидящего человека, животного,

лампы, книги и пр. Они интересны как проявление художественных возможностей. Особая роль отводилась каллиграфии и в связи с идеей неизобразительности Аллаха, его абстрактной сущности, которую можно постичь лишь с помощью слов. Арабский шрифт, орнаментальный и создающий возможности разных вариаций написаний букв, способствовал развитию утонченной художественной формы, возведенной мусульманскими мастерами в степень совершенства.

Надпись в каллиграфическом письме превращаясь в орнаментальный узор, радуя глаз и вовлекая зрителя в непрерывный и бесконечный поток движения различных ритмических линий в сочетании вертикальных, изогнутых или прихотливых изгибов их рисунка рождала Происхождение арабского письма восходит к семитической группе арамейского алфавита. Оно зародилось на аравийском полуострове еще до возникновения Ислама. Арабская письменность существует в двух видах: первый называемый «куфи» появился по одной из версий, в городе Куфа в Месопотамии, (а по другой - восходит к набатейской письменности).

Почерк куфи представляет собой величественный стиль письма благодаря строгому, четкому и прямолинейному написанию букв. Визуально почерк куфи смотрится монументально и торжественно. Различают несколько разновидностей *куфи*: листовичный куфи (куфи раннего этапа, когда пальметками убирались только две высокие буквы - алиф и лам) и цветущий куфи - буквы буквально расцветают побегами стилизованных растительных элементов. Стиль «куфи» использовался в архитектурной эпитафике и для переписки Корана. Вторая разновидность - «насхи» от слова долой, - т.к. он вытеснил куфическое письмо. Насх отличается криволинейным написанием, курсивностью. Его больше применяли при переписке различных деловых бумаг, писем и различных сочинений. В дальнейшем, на основе совершенствования криволинейного письма «насхи» возник ряд почерков, получивших название классической шестерки: это «сульс», «насх», «мухаггаг», «рейхани», «тоуги» и «рега».

Красота письма заключалась в пропорциональном соотношении каждой буквы, их соединений, а также соразмерности между композицией строки и страницы в целом, а также в четкости и стройности письма. Средневековые каллиграфы, прежде чем приступить к написанию текста, сначала должны были представить себе форму, масштаб, расположение в строке каждой буквы в избранном стиле письма, и только потом писать. Это был адски сложный интеллектуальный труд, т.к. в каждом почерке,

как отмечалось выше, каждая буква арабского алфавита имела свою форму написания и соединения, а также свое написание в зависимости от того, находится ли она в начале, середине или конце слова, и каллиграф должен был хорошо знать эти правила. Для этого мастер должен был тщательно изучить закономерности построения целых букв и их отдельных элементов для каждого почеркового стиля, основанные на точных математических расчетах, разработанных арабскими мастерами X-XIII веков и впоследствии совершенствованные другими каллиграфами. Таким образом, простая деятельность по переписке текстов превратилась в виртуозное искусство каллиграфии, в котором все буквы и их пропорциональные взаимоотношения достигли удивительного эстетического совершенства. Таким образом, искусство каллиграфии состоит из собственно письма, его различных почерков, уподобляемых орнаменту, и надписей - изображений.

Первым известным арабским каллиграфом, по преданию, считается Халид Аби Хайяз, легендарная личность. По преданию он жил в VII веке н.э. Некоторые историки предполагают, что искусным каллиграфом был зять Пророка Мухаммада Али. В X веке исламский мир достиг культурного суверенитета, а каллиграфия, являясь культурным символом, «воспевала мусульманскую экспансию». Наступила «эпоха великих каллиграфов», Ибн Муклы, Ибн ал-Бавваба и Йакута ал - Мустасими. В Центральной Азии в XV веке крупнейшими каллиграфами были Султан Али Мешхеди, Мир Али Херави и др. Творчество Султан Али Мешхеди - выдающегося мастера художественного письма, современника Алишера Навои тесно связано с культурной жизнью Герата второй половины XV начала XVI вв., столицы государства тимуридов. Большое влияние на него в этот период имело общение с Алишером Навои и Абд ар-рахманом Джамии, которые высоко ценили талант Султан Али и дали восторженные оценки его каллиграфического мастерства. В сотрудничестве с выдающимися гератскими мастерами художественного оформления рукописной книги и знаменитым художником Камаладдином Бехзодом он создал подлинные шедевры каллиграфического искусства. Другой знаменитый гератский каллиграф - Мир Али Херави, также известный как Мир Али Хоссейн Херави и Мир Джан, был выдающимся персидским каллиграфом и учителем каллиграфии [3, 59-70 с].

Расцвет художественного письма в качестве архитектурного орнамента представлен в памятниках Гур Эмир, медресе Биби-Ханым, Регистан, Шахи-Зинда в Самарканде, в Соборной мечети, мавзолее Ансари и других сооружениях, инициированных Алишером Навои – в Герате. В них, а также в

ряде сооружений Бухары, Хивы, Шахризабса, Коканда, Ташкента и других городов фасады, порталы, фронтоны медресе и мечетей, минареты, колонны, стены дворцов покрывались каллиграфами афоризмами поэтов и учёных, изречениями из священного Корана. Но не только - художественное письмо применялось и частично сохранилось в текстильных изделиях, в работах мастеров по фарфору, металлу, камню, дереву и ганчу (алебастру), на коврах, посуде, женских платках, мужских поясах, медных подносах, резных деревянных воротах, калитках и дверях, надгробных памятниках, мечях, саблях и щитах.

Таким образом каллиграфия фактически становилась важной составной частью духовной и материальной культурой прошлого нашего народа. Государственное и хозяйственное делопроизводство на территории современного Узбекистана в древние времена велось на основе арабской письменности. Каллиграфы Средней Азии активно развивали свое ремесло и так довели его до уровня искусства [2, 55 с].

Слух о талантливых каллиграфрах быстро распространялся в ханствах, они оказывались в поле зрения высокопоставленных чиновников, пользовались особым почетом в народе. Существовали даже отдельные школы каллиграфии: ташкентская, кокандская, хорезмская, самаркандская и бухарская. Среди наиболее распространенных стилей письменностей можно выделить насх, райхани, риво, сулс, кувфический и другие. Но чаще всего каллиграфы использовали письмо насталик – его можно увидеть в оформлении тканей и ковров. В литературе использовался стиль письменности, который наиболее точно соответствовал образу и характеру героя.

Каждый художник-каллиграф вносил свою лепту в развитие искусства. Среди знаменитых каллиграфов второй половины XIX века можно выделить Ахмед Даниш, Казы Ачилды, Худайберган Мухркан, Турди Али и другие.

Узбекистан является одной из уникальных колыбелей искусства каллиграфии в исламском мире и не только. Мир стал глобальным, и арабская каллиграфия стала неотъемлемой частью мировой цивилизации. Начиная с VIII века с приходом и утверждением священной религии на наших землях, арабская вязь становится особым видом графического искусства и развивается совершенно новый вид искусства – хаттотлик – каллиграфия [6, 743 с].

Присмотревшись внимательно, можно обнаружить то, что удивительное сходство со сложными формами индийской и китайской каллиграфии. Сегодня каллиграфия существует в основном в форме пригласительных открыток и свадебных поздравлений, шрифтах и рукописных логотипах, в религиозном

искусстве, графическом документах. Также каллиграфию используют на телевидении в качестве оформления, в различных характеристиках, свидетельствах о рождении и в других документах, где предполагается писать от руки.

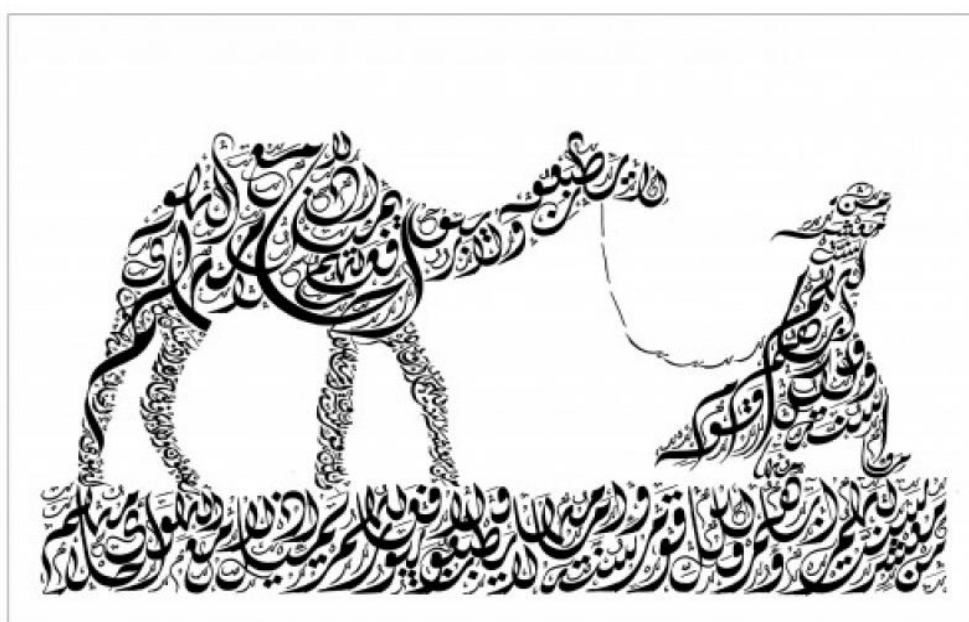
Можно сказать, что сейчас рукописные тексты стали довольно редким явлением. Всё дело в том, что, как всем известно, перо и авторучку многим людям заменила клавиатура ноутбука или, например, какого-нибудь модного гаджета. Конечно, и на компьютере можно изображать сложные узоры и выводить замысловатые сочетания штрихов, но разве будет в этом след живой руки? Ведь только соединение руки, пера и бумаги дает человеку возможность выразить такие оттенки смысла и чувства, которые нельзя различить на экране монитора. Современная каллиграфия довольно разнообразна – от бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой знака рождает весьма замысловатые буквенные формы. Классическая каллиграфия значительно отличается от шрифтовых работ и нестандартных рукописных форм, хотя каллиграф должен уметь делать и то, и другое.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интересно, что каллиграфия имеет много общего с граффити – уличной живописью. Это любые изображения на стенах, зданиях, но значительное место в них занимают надписи и подписи, в которые исполнители, как правило, стараются вложить частичку себя. (Конечно, штрихи в этих надписях и подписях, мягко говоря, гораздо более внушительные.) Приглядитесь, когда увидите где-нибудь очередное настенное творение. Возможно, вы сможете рассмотреть за своеобразным почерком мастера настенной живописи несостоявшегося каллиграфа. (А может быть, и состоявшегося, кто знает.)

И надо обязательно сказать о том, что каллиграфия определенным образом дисциплинирует мышление и наряду с этим стимулирует именно творческую активность сознания. Дело в том, что так называемая мелкая моторика, то есть движения мышц рук, пальцев и запястий, способствует активизации особых центров головного мозга. Не случайно мелкой моторике придается такое большое значение при формировании первичных (и не только первичных) учебных навыков ребенка. К тому же умение красиво написать букву, слово, строчку, которое, конечно, далеко не всегда становится искусством, тем не менее учит аккуратности, терпению, прилежности. Таким образом, каллиграфия, уходящая корнями в далёкое прошлое, на современном этапе

совсем не является каким-то модным увлечением. Не является она и массовым искусством. Её нужно считать, скорее, элитарным занятием.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Арабская каллиграфия / авт.- сост. В.С.Харевский. – Минск.: Харвест, 2007. – 32 с.
2. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. – Москва, 1990
3. Рахимова З.И. Искусство рукописной книги и книжной миниатюры Востока. стр. 59-70.
4. Кауч М. Творческая каллиграфия. – Москва, 1998.
5. Цапф Г. Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике. - Москва, 2013.
6. Хакимова Г.А. История красивого письма // Молодой ученый. - 2016. №21(125). - С. 742-745.