Лектор: Е.А. Багратиони фон Брандт

3 курс, 2018

Конспект Шадриной С.

Искусство стран ислама[[1]](#footnote-1)

Территория здесь колеблется. В эпоху экспансии этот мир был очень широк. Отношение с искусством у ислама сложились в другом ключе, нежели у других мировых религий. Считается что ислам может существовать без искусства. Есть весьма сильные иконоборческие тенденции. Этот курс – искусство до XVII века. Но без искусства ислам не существует, есть мысли о том, что искусство исламу безразлично, но практика показывает иное.

На Среднем востоке царствует Ирак, на Ближнем - Иран, исторические границы между Ближним и Средним востоком проходила по реке Тигр.

Не работает классическая периодизация. Совершенно другая иерархия искусств, живопись и скульптура не возглавляют эту иерархию. ***Каллиграфия*** – близка к языку Священного писания. Наверху иерархической лестницы – ***архитектура и градостроительство***. ***Искусство книги*** занимает высокое место, так как близко к каллиграфии. Довольно высок в этой иерархии стоит ***декоративно-прикладное искусство***. Неожиданно в этой иерархии вырываются вперед ***ковры.***

Изображения живых существ не поощряется, но НЕ запрещено, в Коране такого запрета нет. Они встречаются, даже более того – встречаются изображения пророков и даже Мухаммада. Но это исключение, не поощряются. Аллах вообще не имеет антропоморфной формы, его изображения невозможны, так как он просто не имеет физической формы.

Культура искусства близко даже к русской культуре, например, кафтан – турецкое слово, вместе с конструкцией этого вида одежды приходит из Турции. Иногда очень неожиданно проявляются различные заимствования.

Три главных региона и три этапа одновременно:

1. Арабские страны: Аравийский полуостров. Мекка, а также – старинный Иерусалим. Сирия, Ирак, территория Междуречье, Йемен – Аравия счастливая.

Древний Йемен – высотная застройка. Здания приближаются к кубической формы. Чем меньше объем, тем меньше нагревается здание. Кубическая форма с плоским потолком. Если нужно увеличить площадь, то она увеличивается пропорционально – увеличивается площадь и нарастается высота. Плоская крыша используется как дополнительное помещение, там можно спать или сушить фрукты. Здания были выполнены из деревянных свай с каменной или глинобитной кладкой, декор – стуковый, наличники, подоконники и пр. Впервые встречаемся с развитым стуковым декором. Он станет одним из излюбленных материалов.

1й этап – цветение арабских стран.

1. Иран
2. Регион Турции

Во всех трех – арабский язык и ислам как религия. Коран является священным только на арабском языке, переведенная на другой язык – это просто книга, не священная книга.

Культура ислама в Средние века (VII век и дальше) – достаточно развитая, интеллектуальная, книжная и ученая. Развитие науки не прошло незамеченным для западной культуры, и наоборот. Множество рукописей античных мыслителей переведены и сохранились на арабском языке. В эпоху Возрождения идет обратный перевод с арабского на греческого и латынь.

Мавританская Испания и юг Италии – мусульманское государство.

Мавритания – Северная Африка, где существует три больших мусульманских государства: Алжир, Тунис, Марокко.

Есть проблема эстетики, но ей занимались в контексте более крупных философских работ. Большое внимание уделялось учению о гармонии – как законе существования мира. «Материя может сама связывать и изменять форму вещей» – материи придавались некие креативные функции.

Арабский мир

Аравийский полуостров

Ранняя архитектура

Аравийский полуостров- (?)

Территориально близкий контакт с египетским и сирийским наследием + древний Ирак. Везде были римские провинции. Всюду разрушенные, полу- или неразрушенные античные храмы.

Точка рождения ислама – *Мекка*, где начинает проповедовать Мухаммад. ***622 год н.э.*** – он был вынужден осуществить исход в *Медину*. Это дата начала мусульманского летоисчисления[[2]](#footnote-2).

* До этого на юге и в центре полуострова – маленькие кочевые княжества, воевавшие друг с другом, обладавшие традицией, но не архитектурой. В этих арабских маленьких родах/племенах\царствах сложилось поэтическое и литературное искусство. Существовали домусульманские религиозные представления и святилище.
* Север полуострова (Палестина) – древнеиудаийские представления, Ветхий завет. Богатое наследие этой мифологии.
* + античная римская традиция и люминесценции христианской культуры.

Кибла – направление, ведущее на Мекку, это - кротчайший путь в Мекку. Оно определяет ориентации всех мечетей. Хотя был такой период, когда все ориентировалось на Иерусалим[[3]](#footnote-3), на гору Мория.

Пророк Иса (Ииусус) внедряется в пантеон, один из первых пророков, вместе со своей матерью Мариам (Мария). Он относится к числу пророков, которые появились до Мухаммада, который был последним. Была борьба с языческими идолами, как с враждебным мировоззрением.

* Святилище Кааба (Куб)– тип кубической постройки, такой тип существует повсеместно. Желательно каждому мусульманину осуществить ***хадж*** – паломничество в Мекку. Внутри Кааба – «черный камень», это цель паломничество. Считается, что этот камень (скорее всего метеорит), попал в кладку святилища, он вбирает в себя все грехи и горести человечества, изначально считается, что был белым. Плоская легкая крыша, классический вариант жилой постройки. Тут она ритуально приподнята. Стены облицованы стуков, внутри – росписи. Там, еще до Мухаммада, были изображения Марии с младенцем и Авраама. Постройка вся закрыта бархатным покрывалом, его немного поднимаются во время хаджа. Арабы следуют идее, что ценность скрытого объекта выше, чем закрытого (отразилось и в костюме, и во многих символических вещах). В этой связи всей ткани, коврам придавалась большое эстетическое значение. 684 год – сгорела первая постройка Кааба. Построена еще одна, которая была украшена старыми христианскими мазиками, перевезенные из Йемена.

- Миниатюра с проповедью Мухаммада – в зеленом костюме, самый священный цвет, цвет оазиса, жизни среди пустыни. На крыше Кааба.

К Мухаммаду явился ангел Джебраил (Гавриил), он метафизически перенес его в Иерусалим и поставил на скалу Джабааль ан-Нур. Совершил восхождение по небесной лестнице, представлял перед Богом, который ал ему откровение. Есть мнение, что это откровение – образ прекрасного города, в которой Бог вложил свое представление о гармонии. Был возвращен в Мекку и начал проповедь, в результате чего сложился Коран. Место, где Мухаммад получил свое откровение, связано с пророков Авраамом (Ибрахим – в исламе).

* Купол Скалы – **687-692гг.** Первое святилище. Акцент на куполе, который проецируется на священный камень. Это было священное место (камень) еще до возникновения Ислама. Эта постройка тоже относится к типу языческого святилища, на месте, наделенном магическими свойствами. Использовал достижения центрических христианских построек. Церкви в Эзре, церковь в Босле, церковь Сергия и Вакха в Константинополе, Сан-Витале в Равенне <= прототипы. В плане: 8мигранник, симметричная постройка, две галереи – аркады, круглая и восьмигранная. Внутренняя колоннада выше внешней, возникает слом крыши. Барабан пропускает свет на камень. Просто и очень пропорциональный храм. Еще и обладает алтарной нишей, сооруженной несколько ПОЗЖЕ. Сам купол скалы служил ориентиром, магнитом. Полосатая кладка арок – традиция римской архитектуры, мозаики, легкие потолки с кассетами и росписями. Колонны – заимствование из римских античных храмов, использовано вторично. Каллиграфия, растительные мотивы, геометрические и ювелирные мотивы, у всего – метафорический смысл. Золотисто-зеленый колорит. В это время понятие мечети еще не сформировалось.
* Ниша в синагоге Дура Европус – в исламе ниша утраивает христианскую роль, но используется как указатель на Мекку – **михраб.**
* Дом Мухаммада - Мухаммад проповедовал в Медине в своем же доме. Стоечно-балочная конструкция, внутренний двор, портик или навес, откуда и говорил Мухаммад = реконструкция. Эта конструкция становится прототипов арх. решением мечети. На его месте была построена мечеть.
* Домусульманские святилища – 2 век до н.э. Основа на типе жилого дома. Глинобитные стены, внутренний двор – тоже один из источников складывающегося типа мечети.
* Сложившийся тип мечети – большой внутренний двор, глубокие затененные участки, михраб (купол Скалы первый тип такой мечети). Декор – очень строгий набор декоративных мотивов**: каллиграфия, растительные мотивы, геометрические и ювелирные мотивы, у всего – метафорический смысл**. Золотисто-зелёный колорит, в условиях жаркого пустынного климата – бальзам на душу[[4]](#footnote-4).

Династия Омейядов

Мечети сооружается в большом количестве с периода Омейядов. Родоначальник Муафия в 661 годы, наместник Сирии, тесно связан с Византией. Первый становится Халифом и возглавляет Арабский халифат. VIII век – первая обширная экспансия.

* Мечеть Омейядов в Дамаске – была переделана на протяжении 706-712 годов из стоявшей там церкви Иоанна Крестителя, в свое время воздвигнутой из языческого римского святилища, с использованием ***спойлиев*** – разрушенных античных деталей. Византийская базилика - коринфские капители, длинные нефы, она была переоборудованная в ***дворовую (колонную) мечеть***. Внутренний двор – чтобы мечеть вмещала большое количество верующий. Главное то, что к боковой стене базилики был пристроен колонный двор. В южной стене – михрабная ниша. Бывшая алтарная стена потеряла свое значение ориентира. Вместо длинной базилики с эффектом движения => широкая мечеть с эффектом претдстояния. Никакого ритуального движения по мечете не предполагается. Новое оформление в виде мозаик византийская технология, но свои сюжеты. Появляется общая ограда. Минарет, нужен, чтобы с высоты выкрикнуть призыв к молитве. Высота минарета обусловлена тем, чтобы покрыть голосом большое пространство. Уже потом минарет получает эстетическое значение. Внутри хранится усекновения голова Иоанна Крестителя, так как Иоанн чтится как один из первых пророков – взаимопроникновение культур. Мусульмане с точности наоборот трактуют религиозное пространство.

Увеличивается город = увеличивается мечеть, так как увеличивается население и ему необходимо дать возможность присутствовать в мечети. Внутри мечети всегда находится вместилище с водой для омовений. Используется прием аркады, видимо, вдохновленной римскими постройками. ***Римская арка иногда получала подковообразную форму***. Разная величина придает некую рукотворность. Внутренний двор мечети также функционировал как место внерелигиозного общения горожан (скрывались беглецы, торговые сделки, встречи и пр.) Здесь происходило обучение, читались книги, обсуждались священные тексты. Очень важное пространство во всех смыслах. Закрытое помещение нагревалось, нужно обеспечить и вентиляцию, и затененность = ***двухъярусные галереи***. Красивая светотеневая игра. Михрабная ниша рассчитана на масштаб одного человека, может увеличиваться обрамление или купол перед нишей, но она – всегда одного размера, интимная.

Колоннада с использованием римских коринфских капителей и колонн, немного с энтазисом. Подковообразные арки. Второй ряд арок – опора на маленькую колонку, римская и византийская архитектура.

Внутреннее пространство легкое и воздушное, большое расстояние между колоннами – более 5м. Все это крыто поперечными деревянными балками. *Пол должен быть обязательно чем-то покрыт*, так как пол ритуально-чистый, омовенные не могут наступить ногой на пол, необходимо покрыть его чем-то. Можно сидеть, прислонившись спиной к колонне = облицовывали чем-то низ колонны, для защиты[[5]](#footnote-5). Каждый неф *перекрыт двускатной крыше* – так как это был христианский храм, а местная традиция – **ПЛОСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ.** Пространство мечети как правило стремится к прозрачности (по крайней мере у арабов)

Прототип михрабской ниши – из домусульманских синагог. Всегда оформляется сводом, здесь – сотовый свод. Колонки набираются из дорогих камней. Арки могут укладываться полосатой кладкой, тимпаны украшены мозаиками. Рядом с аркой – кафедра. В этой, как и в других мечетях, активно используются *геометрические мотивы*, которые имеют свое символическое прочтение. Нумерологическое прочтение.

Мозаики внутри и во дворе – растительные мотивы, разные масштабы элементов. Здесь довольно сложная перспектива, приблизительно соответствующая византийской обратной перспективой, но трактовано достаточно произвольно. Водоем на переднем плане – символ природной роскоши, благие условия, оазис = райский мотив. Довольно сюрреалистические изображения, линии не совпадают, двери ведут в никуда, стены не соприкасаются => архитектурная фантазия, которая имеет свои задачи. Где-то прочитаются римские своды, немного похожи даже на помпеянские фрески

Основные темы изображений*:* город-сад[[6]](#footnote-6), сад-рай, город как метафорическое лицо Творца. Весь внутренний двор выглядит как сад, все украшено подобными растительными мотивами. Город – некий образ, который Творец посылает людям, чтобы они получили представление о нем, но преставление должно быть обязательно скрыто. Рай описывается в Коране как ступенчатый сад (Сады Семирамиды), террасы, имеет нескольких ворот – некое сокрытое внутреннее пространство, противопоставляемое внешнему миру. *Закрытость – важный элемент, нет прямого смысла вообще*. Образ рая и сада связан с образом ***священного древа*** – легенда о вознесения Мухаммада, где Бог представлял перед ним как священное древо. Отсюда появляются многочисленные изображения деревьев. Каждое дерево связываться с образом того или иного ангела, в частности с ангелом Джабраила. Тройное значение этих элементов. Не все мозаики сохранились. Мотив виноградной лазы – из античности, но появился как декоративный мотив и в искусстве ислама. Все элементы пересчитаны, например, жемчужины – определенное их количество соответствует одному из имен Пророка. Меандр был освоен.

* Изощренность и ученость искусство ислама, сложная символика, эстетическая полнота.

Это совмещается с наивным переоформлением предшествующих храмов в мечеть, путем простого переориентирования.

 В этот период строятся многочисленные крепостные и дворцовые здания.

* Замок Мшатту – на территории Иордании, середина VIIIв. Загородом, чередующиеся ряды камней и кирпича. Прием, характерный для Сирии и Месопотамии. Характерный план, который восходит к планировки военных стран доисламских властителей. Такие сооружения назывались ***хира***, строились под впечатления от римских сооружений. *Доарабские и римские источники* - у этого типа. Квадратные стены, внутренний двор. Удобная планировка для жизни и для обороны. Суховатый рациональный план, но весьма роскошно украшен. Сохранился фриз[[7]](#footnote-7) – вовремя вынесен. Новые традиции в орнаментики: плоскостность, подчинение орнамента геометрической структуре, зубчатая линия вдоль всего фриза, в нее вписаны розетки. Крылатый конь и лев, птица + собака – персидское происхождение, фигуры, которые внедряются в растительный орнамент => ***арабеска***. Само слово имеет европейское происхождение и обозначает любой орнамент, но все же – *растительные, геометрические и зооморфные формы*. Множество орнаментальных поясов, которые сменяют один другой. Подчиненность растительных и других орнаментов геометрической структуре.

Сохранились росписи – существовала монументальная живопись в это время, но мало и в ЧАСТНЫХ условиях, в частных покоях. Чем более частный и интимный характер имело помещение, тем больше вероятность появление там антропоморфных и зооморфных мотивов.

* Каср аль-Хайра в Пальмире – такого рода росписи. ***По сухой штукатурке*** – все восточные росписи. Фреска не использовалась на Востоке. Музыканты в верхней части <= античные или византийские мозаики, внизу – всадник, стреляющий из лука на скаку <= древнеперсидские рельефы.

Особенно много антропоморфных изображений сохранились в помещениях бань, в каждом замке есть бани римско-персидского типа. Бани обильно украшены, встречались мозаики.

* Хирбат аль-Мафджар, сер8в, Иерихон, Иордания - . Медальоны с клеймами, маленькие живые существа – зодиакальные знаки, подгрудное изображение юноши. Древо жизни – безмятежная жизнь и смерть, сцена терзания – очень востребована. Складывается сцена терзания, которая переходит в разные техники – ковры и прочее. Плетенка – защита. = мозаика, заимствование из традиции римской и византийской мозаики.

Здесь подходим к тому, что разрешено и что запрещено. Убеждение, что Ислам запрещает изображение людей – чрезмерно упрощенный тезис. В Коране нет запрета, но в ***Хадисах*** – комментарии к Корану, которые появляются в XI веке – есть место: «Горе тому, кто изображает живых существ…». Следование этому тезису не является 100% обязательными, но для религиозного помещения изображения живых существ не считались желательными => геометрика и растения могли встречаться везде, особенно в религиозных постройках – мечети, минареты, мидресе – религиозная школа, малистар – больница при мечети, мавзолей, Караван Сарай. Нежелательно изображение животных и людей на одежде, если человек идет в мечеть или в общественное место. Можно – в доме, домашняя одежда, пиршественный зал и пр. Изображения людей даже благоприятны для пиршественного зала – символы изобилия, веселья, и в бане – символы здоровья.

Растительные мотивы, любые картины садов и пр. – все это есть иносказательное прославление Аллаха, которое переплетается с человеческим трудом – образ садовника чаще всего имеет значение учителя, духовного лидера.

* Кусейр Амра, н8в, Иордания – сцена купающихся женщин, охоты и пр. – в бане. Довольно неуклюжая фигуры женщины, это – глубокая провинция. Важен сам факт присутствия обнаженной фигуры. Помещение сугубо личного пользования.

Самаррские стили– композиционное изменение рельефа. Переход от пластического к геометрическому мышлению. Орнамент в орнаменте = мусульманский тип орнамента.

Династия Аббасидов (Багдадский Халифат)

Середина VIII – конец IX века. Но памятники на территории Ирана и Сирии вплоть до XIII века. Халифат распространялся до Северной Африки, Закавказья. Столица была перенесена из Дамаска в Багдад – столица Ирака. Специально выстроенный для этой цели город на берегу Тигра, «город мира», также на арабском слово «мир» имеет два значение.

Багдад – ранний пример радиально-кольцевой планировки. Один из двух типов планировки, которые встречались в столицах. Радиально-кольцевой план был свойственен для воюющих городов, так как удобнее обороны. Несколько колец-стен, центральная площадь с мечетью, на площадь выходил дворец ***халифа*** (правитель, религиозная и светская власть) Диван – собрание и здание, в котором собирается совет, казармы, оружейные мастерские и тюрьма – в центре. Хозяйственные постройки и жилые кварталы, всевозможные ремесленные мастерские ближе к стенам. К X веку Багдад разросся по обоим берегам Тигра, но ядро осталось неприкосновенным. Роскошь и богатство. Этот город описан в «Тысяча и одной ночи»

Самарра – временная столица, выше по течению Тигра. 836-883 год функционировала как столица, тянулась на 10км вдоль Тигра. Заброшена из-за проблем с водоснабжением.

* Мечеть Мутаваккиля 848-852 год – колонная мечеть, в Саммаре. Обнесена мощной стеной, крепостной вид. Башни, 3х четвертные по углам. Планировка традиционная планировка Замка в Мшатту, но превышает его размеры. На территории мечети сохранились лишь обломки колонн. Здесь было около 450 колонн – разрастается колонный тип мечети, портики с плоскими перекрытиями.

- Аль Мальвия – колоссальный масштаб, наверху площадка, где служитель мечети призывает на молитву во все 4 стороны света. В какой-то мере замена часов. Расширение площади мечети (больше людей). сопровождается увеличением минарета, чтобы созвать больше людей. Используется форма *зиккурата* – междуречье как раз здесь. Но новое дыхание, которые вдохнули в старый тип постройки – красота и утилитарность, архитектурное совершенство. Ассоциации с Вавилонской башни – он в 40км. Отсюда художники Возрождения знали какого типа была Вавилонская башня - ?

Это ***типовой вид минарета и мечети***.

* Мечеть в Абу-Делаф – тоже спиралевидный минарет, колонная мечеть. Галерея, такие галереи как правило перекрывались плоской кровлей. Единственная купольная постройка – купол перед михрабом.

Дуют сильные ветра, которые могут просто сдувать с такого спиралевидного минарета, опасная конструкция. Это привело к тому, что пытаются защитить винтовую лестницу – более поздние минареты получили винтовую лестницу внутри. Но еще до этого – ***спираль, защищенная квадратной коробкой снизу.***

* Дворец Ухайдира в Самарре – дворцовые сооружения мало чем отличаются от крепостных. Квадратная планировка. Башни, внутренний двор – тот же тип.
* Джаусак-аль Хакини – 836-39, есть росписи в пиршественном храме. Две танцовщицы наливают вино, а между ними – гора, из отдельных «гранатовых зернышек», такое изображение горы восходят к изображению горсти драгоценных камней => танец на природе. Одеяние круглится на животе, фалды, завитки, но это – ***графическая схема полоски, узоры***. Это пришло на смену объемному изображению драпировок. Это характерно для арабской живописи в целом. Еще один пример того, что изображения людей были, но должны были знать свое место.
* Балькувара - Техника ***резьбы по стуку –*** очень популярна на Востоке. Резьба по сырой штукатурке, хотя там есть и штампы и протыкание отверстий. Ножом были описаны общие контуры. Использовались всякого рода деревянные и металлические инструменты. Резьба по сырой штукатурке выявляет всю пластичность этого материала. Виноградная лоза, геометрический узор. Конечно, доминирует геометрия, и уже в нее вписываются растительные мотивы. Здесь нет зооморфных мотивов – и это тоже то, что понимаются под ***арабеской.*** Очень богатая и перспективная техника
* 7 (?) самаррских стилей резьбы по стуку.

Уже в конце X века Арабский халифат перестает существовать как мировая держава. От него отпали государств Средней Азии, также как Иран, страны Закавказья, Египет, государства Северной Африки (Алжир, Тунис, Марокко)[[8]](#footnote-8). Сирия и Ирак – ядро культуры Аббасидов, они долго продолжали развиваться в духе арабского халифата.

* Цитадель в Алеппо – по традициям арабских крепостных сооружений, резкие контраст света и тени у стены, сложный рельеф местности, трудно взять крепость.
* Мавзолей Зубайды – IX век около Багдада. Нижняя часть здания – шестигранник, каждая грань которого представляет собой шестигранник, стрельчатые ниши внизу, а наверху – конструкция из ***сотовых сводов.*** Погребальный обряд в Исламе близок к иудаизму и христианству, но большое значение – тип мавзолея. Пышное огромное сооружение вообще х-рен и для Древнего Востока. В Коране: смерть понимается как последний опыт души, делает ее готовым к загробному существованию, души, которые познали смерть выше остальных. На этом базируется важность типа мавзолея в архитектуре ислама. Но, конечно, не все удостаивались такого рода мавзолеев. Актуальная тема вознесения и воскресения.

Центрическая постройка всегда, центра мавзолея – захоронение. По исламскому канону само захоронение должно находится ПОД поверхностью земли, в помещении – надгробие или кенотаф. Сталактитулус (? Башня над мавзолеем): ***мукарнас*** (сотовый свод)– сферический треугольник, отделка свода, могут иметь световые отверстия, пересекаясь, могут создавать другие формы – очень легкая конструкция, любимая игра ислама разными формами. Тема проникающего света – идея с грядущим воскресением. Впервые встречаемся с использованием такой конструкции. Мукарнасы воздействованы снаружи, потом их закрывают куполом и пр.

* Медресе Аль-Фирдаус в Аллепо – 1223 (?). Та же конструкция из сферических треугольников в капителях колонн. Часто такой тип капители сочетался с классическими капителями.

Книжное искусство

Появление этого искусства. Миниатюра в это время еще не встречается. Первые рукопись Корана. В Египте – сильная книжная мастерская, 2 Корана – сокровища исламского мира.

Куфический почерк – самый древний почерк арабской каллиграфии. Много строго горизонтальных и строго вертикальных линий, медленный почерк, подчеркнуто длинные горизонтали, прямые углы, тяготение к квадрату – хорошо выписывается в дальнейшем в архитектуру, хорошо чувствует себя на плитах и кирпичах. Один из самых торжественных.

* Коран IX века из Египта, почерки куфи, на синем фоне – кобальт. Все пишется тростниковым пером – колам. Бумагу полировали, привозили из Китая, пергамент не использовали – не халяльный материал.

Колам – перо, трубочка тростника, которая срезана по диагонали. Колам также имеет значение конкретного стиля, как например «кисть Брюллова». В XI веке была сделана насечка на пере, расщепилось = современный вид пера. Нажим можно контролировать.

Каллиграфия – самое высокое положение, способ воплотить священное письмо. Довольно рано стали формироваться каллиграфические почерки. На ряду с куфи еще 6 классических почерков, которые, однако не исчерпывают все разнообразие. Это только 6 почерков, признанные классическими арабскими авторами.

Куфический почерк породил два дополнительных видов - ***листвечный*** и ***цветущий.***

Классические почерки арабской каллиграфии:

1. Простое куфи. Где-то до 11в куфический стиль был основным, с его помощью копировали коран. Потом он вытесняется более легким и быстрым письмом насх (размашистые росчерки). Куфи – это очень строгие и четкие геометрические пропорции. У букв практически одна толщина, минимум скруглений, в основном, это прямые палки. Где-то пишут, что ему свойственны массивные, угловатые буквы, большое расстояние между группами слитно написанных букв.

2. Листвичный куфи. Увеличивается толщина линий, верхушки букв становятся толще их основания. Буквы намного более скругленные, нет той геометричности. Каждая буква заканчивается листиком (она как бы расходится на две части, которые соединяет выпуклый «ласточкин хвост», это не наш лист-сердечко).

3. Цветочный куфи. Шрифт в основе своей становится меньше (почти нет разницы между длинными буквами и коротким), вытягивается по горизонтали. Такое ощущение, что шрифт – это каркас, на который накладываются удивительные рисунки. Буквы заканчиваются листиками, а между ними (возможно это огласовки) помещаются декоративные композиции.

4. Насх. Это второе большое направление арабской графики. На его основе разработаны основные типографские шрифты. Доминируют вертикальные линии, высокие и низкие буквы сильно различаются. Сами буквы похожи чем-то на удлиненные запятые (причем в верхней части буквы находится самая толстая ее часть). Буквы никогда не заканчиваются прямыми, всегда есть что-то вроде хотя бы короткого хвостика. Вроде здесь есть огласовки. Кто-то опять же пишет, что это горизонтальный и строгий почерк с тонкими линиями и округлыми формами.

5. Сульс. Появляется как будто большая беглость, буквы заканчиваются «запятыми», но они не остаются под буквами, а как бы отлетают от них. Этот почерк некоторые используют только в декоративных целях (то есть для каллиграфии). Более энергичный и монументальный (как это может сочетаться?). длинные вертикальные линии и широкие свободные росчерки. Округлые элементы заменены изгибами и петлями. Тоже есть огласовки. Буквы вроде даже переплетаются. 6. Насталик. Его в 15в в Иране предложил каллиграф Султан-али Мешхеди (на основе насха, талика, рукаи и тауки). Это очень элегантный почерк. В странах ближнего Востока и Инии он получил название фарси. От насха отличается усеченным написанием знаков (от них часто остаются лишь точки), много лигатур, группы знаков внутри слова пишутся под определенным наклоном вплоть до окончания элемента, а следующий элемент снова начинается с верхней части строки. То есть несколько соседних букв образуют непрерывную лигатуру, а лигатуры нависают друг над другом.

Дивани – почерк безумцев, спонтанный, причудливый.

Зеркальные почерки – разработали турки.

Любой почерк можем быть листвечным и цветущим.

Декорация архитектуры, тканей, изделия из драгоценных металлов и керамика.

* Чаша из Ирака IXвека – эффектная каллиграфическая надпись.

Декоративно-прикладное искусство Сирии и Ирака

В XI изобретена ***техника люстр*** – прозрачная глазурь. Они имитировали золотую роспись. Роспись не только керамики, но и стекла. В этом преуспели Сирия и Ирак.

XI век – расцвет художественного ремесла в Сирии и Ираке.

Стеклодувное искусство – сначала имитация дорогого золотого изделия, как и керамика. Только потом стекло приобрело самостоятельное значение.

* Стеклянная бутыль – Сирия, XII век.

Роспись кобальтом – по керамике, активно использовали этот пигмент. Часто бывает радиоактивным, но тогда об этом не знали. Ирак – первый добывает его, далее Иран. Из Ирака попал в Китай, где его использовали для росписи фарфора. Кобальт единственный выдерживает высокую температуру росписи, им можно выполнять под-глазурную роспись.

Многочисленные ***металлические изделия*** –в религиозном и светском обиходе. Работа по металлу на большой высоте, восточные мастера очень долго держали пальму первенству в обработке металла.

* Сосуд в форме орла IX век (в Берлине).
* Эта аббасидская традиция порождает более позднюю традицию иллюстрации (миниатюр) книг.

[слайды]

* Плетенка – плетенка с зооморфными мотивами, архетипические символы защиты проникают в искусство исламского периода. Могут изображать здесь и драконов, которые тоже включены в исламскую мифологию. Но здесь – змея, поглощающая свой хвост. У животный НЕ изображаются клыки, рога и копыта (когда все вместе?).
* Сирийско-иранское блюдо – юноши танцуют, условным руками присоединяются растительные орнамент. Закон арабески – из геометрической формы может прорасти что угодно.
* Чаша с каллиграфическим орнаментом – Ирак, IX век. Каллиграфическим орнаментом очерчивается контур.

На блюдах часто пишутся пословицы «Жадность – признак бедности» и пр.

* Стеклянный сосуд – такого тонкого стекла до изобретения стеклодувного искусство не существовало.
* Лампада с каллиграфическим мотивом – эффект позолоты, роспись эмалевыми красками. Лампада использовалась в мечети, так что никаких изобразительных мотивов быть не может.

Арабское ремесло пользовалось большой популярностью, элитарный экспорт, хотелось иметь Византии.

«Сказки тысячи и одной ночи» – важный, не слишком надежный, источник.

Арабская миниатюра

2 школы арабской миниатюры – Сирийская (Дамаск) и Багдадская (Ирак). Эти школы развивались в духе иск-ва арабского халифата.

СИРИЙСКАЯ ШКОЛА

В ней перерабатывались и адаптировались достижения византийской книжной графики.

БАГДАДСКАЯ ШКОЛА

Вырабатывает свой, более яркий стиль, свойственный именно миниатюре стран ислама, арабской 12-13 веков.

Расцвет литературы на арабском языке => развивалось иск-во книги. Общая форма соответствовала римской книге-кодексу (как современные), но открывалась арабская книга слева направо. Использовали в основном бумагу и избегали пергамента. Бумагу привозили из Китая. Процесс транспортировки был сложен, пираты. В итоге бумага была очень дорогой. Листы бумаги могли склеиваться друг с другом. Страницы были довольно толстыми и плохо гнулись. Страница имела рамку – одну или несколько, главным оформлением служил сам текст, позже стали появляться иллюстрации.

В миниатюрных мастерских царствовало разделение труда. Бумагу полировали при помощи каменных шаров, чтобы перо не цеплялось за волокна. На этом специализировались начинающие мастера. Были мастера-каллиграфы и художники-иллюстраторы. Были художники, которые писали только одежды или только коней – по очереди работали разные мастера. Как правило, художник был анонимным, выступал на уровне ремесленника. Но были и мастера, которые выполняли миниатюру полностью сами и оставляли имена в истории. Набросок делали красными чернилами, обводили чёрными чернилами и затем наносили краску. Восточная книга отличается ещё тем, что читали её, держа на подставке в полуоткрытом виде – страницы всегда под углом друг к другу.

Из-я людей и животных не всегда приветствовались. Книга могла быть религиозной, в таких книгах допускался в основном растительный и геометрический декор. Но птицы и животные могли быть вплетены в арабески. Иллюстрация была допустима в научных книгах. Это естественнонаучные трактаты, трактаты по риторике, истории. История – «лучшая отговорка» для изображений, это весь эпос и всё, происходившее до сегодняшнего дня. Астрономия, медицина, фармакология, лечебные растения, животноводство – всё это книги с иллюстрациями. Существовала и художественная литература, примыкавшая к псевдонаучным отраслям.

СИРИЙСКАЯ ШКОЛА

* Медицина Диоскорида - манускрипт 1229

Текст утрачен в зап-евр традиции, но сохранился в переводе на арабский язык.

Следы взаимодействия с визант традицией. Активное исп-е золотых фонов – нет подробной трактовки пространства. Арх обрамление в виде арки на колоннах. В арке пережитки стремления к объёмной трактовке. Капители забавные. Греческий автор среди атрибутов, родственных виз миниатюрам – кресло, столик, костюм, отвечающий сирийскому костюму 12-13 веков в Дамаске. Наделение греческого учёного тюрбаном и нимбом – это хар-но для арабской миниатюры. Они использовали нимб довольно произвольно, выделяли особо почтенных персонажей, но нимб не был связан с понятием святости. Лицо тоже с виз традициями – довольно резкие пробела.

Диоскорид с учеником

Немного другие лица и арх – работают нескл мастеров. Та же интересная арх фантазия. Кокетливая родинка у ученика, глаза подведены сурьмой. В руках ученик держит корень мандрагоры. Но реально мандрагора ничего не делает.

Посетители Диоскорида

Та же арка. Лица трактованы по-разному. Миниатюра похожа на виз письмо, но больше орнаментальности в одежде. Вместо складок интересуют полосы. Сам характер костюма с прошнями? На рукавах был близок у мусульман, христиан, византийцев и др., гол. убор был разным только. Диаскорид посвятил свои медицинские искания поискам лекарственных средств.

Виноград

Корень, стебли и плоды растения. Листья винограда показаны с двух сторон.

Чечевица

Другой подход – более условный, без натуралистических деталей.

* Отборнейшие мудрые изречения и красоты говорящих. Пп 13 века

Трактат по риторике.

Сократ с учениками.

Исчезает золотой фон. Пространство начинает развиваться и расти с нижней кромки листа. Холм показан как бы в разрезе, показаны слои каменной породы. На поверхности земли горку обрамляют растения. Голова Сократа должна быть примерно на одном уровне с головами учеников, даже когда он сидит. На востоке это до сих пор важно. Драпировка постепенно превращается в мраморный узор, задача объёма ткани скорее уходит. На костюмах геометрический орнамент. Тональная проработка становится менее актуальной. Оживлённая жестикуляция. Лица разные, хоть и не портреты. Один собирается «поднести к губам палец внимания» - внимать и напряжённо думать. У другого жест изумления.

Солон с учениками.

Занимали лишь часть страницы, а не всю. Трое учеников в левой части, в правой сам учёный – он тоже приподнят немного, поскольку сидит на коврике. Драпировка движется в сторону мраморовидного рисунка опять. Средний имеет на одежде орнамент из плетенки.

Фронтиспис

Те же персонажи. Лист структурируется плетёнкой. Типичная арабеска. Позы персонажей тоже подчиняются регистрам. Орнамент из жемчугов в синих лентах плетенки хар-н и для Византии.

* Рукопись Калила и Димна 1200-1220

Калила и Димна – 2 шакала, жившие при дворе царя зверей Льва. Текст восходит к древнеиндийскому тексту пача тандра – «5 историй» - обучающему тексту для царевича, который не хотел учиться. Для него собрали поучительные истории и изложили их наиболее забавно и привлекательно, в качестве героев животные. Истории получили большую популярность на востоке. Привезли из Индии и перевели на арабский язык.

На иллюстрации шакал разговаривает со львом. История о лягушке в горшке со сметаной тоже оттуда – притча о трудолюбии. А здесь глуповатый царь лев становится жертвой двух шакалов, которые убеждают его стать вегетарианцем. А шакалы хотели сами поесть мяса с его территорий. Но он недолго продержался. На рисунке видна прочерченная по линейке двойная линия, обозначающая землю. Тут даже красного подмалёвка нет. Имя персонажа написано сурьмой. Водяные краски напоминают акварель. Клыков нет – потому что их стараются не изображать. Сцену фланкируют два огромных растения. Но это сказочный сюжет, так что нереальный масштаб допустим.

Царь воронов со свитой.

На нижнюю прочерченную линию опирается горка в разрезе, на ней стоит царь воронов. Должности воронов при дворе подписаны. Штрихи живут своей богатой жизнью? В центре финиковая пальма, структурирующая лист. Все персонажи и растения вновь выводятся из нижней кромки листа. Происходит совет царя с придворными. У воронов война с совами, которые захватили какую-то пещеру.

Захват пещеры.

Совы расплодились, в пещере сидят совята. Вороны внедрили к совам разведчика – ворона-уборщика. Он постепенно в углу стал складывать всякие ветки, и потом вороны их подожгли. На земле цветущий куст символически изображён, на нём стоит из-е горы из отдельных зубцов. Внутри горы пещера. Перед пещерой огонь. Вороны превратились в ворон. Все из-ны в одной плоскости, ритмично машут крыльями чтобы разжечь костёр – согласованность действия. В итоге сов выкурили. Смысл о пользе лазутчиков в войне.

Царь слонов и царь зайцев ловят отражение Луны

Маленький и хитрый заяц убедил слона, что можно поймать отражение Луны в пруду, и оно из чистого золота. Внизу подымается горка из отд частей и в разрезе – это берег пруда и постамент зайца. Из камня растёт растение с золотым ассистом. Вода в виде ячеек. Уже есть пространство и наверху – появляется небосвод. Луна проецируется/отражается под углом вниз – это хар-но для востока – не по вертикали. Кусок небесного свода выполнен в тональной живописи – «хрустальный небосвод». Справа и слева сцену вновь фланкируют растения. То есть обрисовывается уже «коробочка» - нижняя, верхняя часть и боковые кулисы.

* Миниатюра из книги механизмов 1315 года.

Каббалистические знаки – их появление в Сирии несколько неожиданно. Может, схема механизма, а может, химического процесса. Речь явно о превращениях. То есть оправдание принадлежности к научным книгам было очень широким.

БАГДАДСКАЯ ШКОЛА

Арабский халифат распадается, в Багдаде воцаряется династия буидов. Складывается багдадская школа – ещё более продуктивная, чем сирийская.

Коран и комментарии к нему – наиболее строгие по оформлению книги. Растительные мотивы тоже в геометризованном виде.

* Фронтиспис корана 11 века Абун Шаф

Плетёнка по кайме. Пространства заполнены мелким орнаментом. Шестиугольные звёзды и треугольные конструкции, напоминающие цветы анютины глазки. Звёздчатые структуры и другие обладали символической трактовкой.

В вп 12-13 веках формируется традиция собственно иллюстрации – просуществовала до конца 13 века, когда Багдад был захвачен монголами.

Багдадские иллюстрации более яркие, в них активнее исп-ся цвет. Более продвинутая композиционная структура, позволяющая использовать всю высоту страницы.

* Книга песен 1218-19 годов.

Правитель на троне. Страница посвятительного плана. Правителя окружают идеализированные красавицы – из гарема или небожительницы. Выстроенность в нескл ярусов. Контраст масштабов. Яркие цвета с золотым фоном. Высокий трон. Драпировка трактована как мраморный орнамент, уже полностью отстранясь от задач передачи объёма. В лице восточная традиция.

* Послание братьев чистоты 1287 Года

Из-е идеального места обучения. Одежды приобретают золотую пронизь, красивые голубые тона. Активно начинает использовать архитектурный декор чтобы насытить страницу. Ряд кирпичей и декоративные арки. Все персонажи в центре в нимбах – не только учитель, но и писец. При увеличении виден подмалёвок. Выразительное лицо писца. Кокон костюма – аналог драг слитка или камня.

* Книга противоядий, конец 12 века

Одна из ранних багдадских рукописей. «Вообще травили друг друга очень активно», поэтому актуальна была разработка противоядий. Правитель во дворце в окружении красавиц. На первом этаже сцена с набиранием воды из источника, по бокам садовники. Все персонажи с нимбами. Оправдание нимба – садовник как духовный учитель. Архитектурные конструкции – двухъярусное сооружение. Багдадская школа многофигурна. Наверху три купола – одновременно видим интерьер и черты фасада. Справа и слева вновь 2 растения. На деревьях птицы сидят парами – пары - символ гармонии и счастья. Оживлённое движение персонажей нижнего яруса.

Выращивание лечебного растения

Тоже интересная проработка пространства. 2 яруса. Внизу крестьянская сцена. Во втором ярусе срезают лечебное растение. Наверху куфическим цветущим шрифтом надпись. Плетёнка между буквами. Красные точки – огласовки, определяющие, какая гласная будет звучать (пишут только согласные).

Багдадская школа более яркая, праздничная, нагруженная элементами, плоскостная, многофигурная и активно использующая арх для создания комп схем.

* Медицина Диоскорида 1224.

Растение островос? в центре, рядом охотящийся хищник – старая тема исламского искусства. Акцентирован объём. Хищник прячется за гору. Пространство как всегда снизу. «На поверхности земли растёт щёточка травы». Отсюда же поднимается мраморная горка из отд чешуек. Блики тоже добавляют нарядности.

Приготовление отвара

Из-е работы средневековых фармацевтов. Хар-я арх-ра с арками и решетками даёт возможность приподнять персонажей.

* Книга о ветеринарном иск-ве, 1210

Неуклонное стремление к развитию пространства. Полоска земли опять. Впервые видим из-е коней.

Макама – «остановка/стоянка/привал» - отдых на пути паломников. Богоугодный литературный жанр. А внутри жанра могут происходить самые разные события. Стали ещё и музыкальным жанром.

* Известным автором макам явл-ся аль-Харири. Он объединяет рассказы тем, что они происходят на стоянках. Иногда о хадже вообще забывают. Вплетаются народные плутовские рассказы. Приключения Ходжи Насреддина. В сюжетном отношении живые и захватывающие истории. В багдадской школе есть 2 больших манускрипта и отд иллюстрации - Манускрипт СПб библ института востоковедения 1225-35 и манускрипт 1237 из Парижа

* Манускрипт СПб библ института востоковедения 1225-35

Основное лицо всегда Абусейн или Абусаид – хитрый старичок, который при помощи своего литературного дара всех обманывает. Формально он находится в хадже (походе в Мекку). Но в итоге он посещает почти все города востока.

Абузейн у кади Йемена.

Кади – судья. Кади на троне и с нимбом. Рукопись пострадала от руки иконоборцев. Иконоборец символически умертвил этих людей, перечеркнув им шеи. Абузейн несколько раз посещал судей, потому что выступал в роли посредника в делах или тяжущегося. В компании своего взрослого сына он инсценировал тяжбу о невозвращении иголки. Они пошли к судье и представились спутниками по хаджу (не родственниками) и сказали, что один другому должен иголку. В стихах Абузейн описывает иголку как девушку – и остра, и тонка, и кольнуть может. А другой отвечает, что Абезейн сам ему должен палочку сурьмы. Но всё красиво литературно оформлено, судья повелел их наградить. Потом кто-то подслушал, что они отец и сын, за ними погнались, но уже не догнали. Арх. Мотивы структурируют страницу. Пол из кирпичиков, из него вверх тянутся столбы. Арх-ра даёт и цветовую доминанту всей рукописи. Праздничный колорит.

Абузейн у правителя неба?

Другой мастер, но та же схема. Деревянные стуковые красные конструкции. Рядом сын. Тоже все шеи перечёркнуты. Большой разброс лиц, вариации возрастов, цвета волос, цвета одежд. Стремление к разнообразию и изобилию явно ощущается. Активная жестикуляция как в любой арабской миниатюре – палец внимания напр.

Абузейд на свадебном пиру.

Мужчины отдельно. Абузейн выделен нимбом. Многократно исп-ся тема арки. Пирующие пьют вино и прямо из бурдюков – глазки уже косятся – народный юмор проникает в иллюстрации. Кто-то дерётся на переднем плане. Перечеркнули уже всех одной линией.

Абузейн посещает военный лагерь.

Внизу щёточка травы – но это не единственная черта поверхности земли. На щёточку он ставит дюну, на неё ещё одну щёточку, в итоге так делает 3 яруса. Художник боится оторваться от поверхности земли, она обязательно должна быть графически обозначена.

Сюжет о потерянном верблюде

Абузейн получил награду за найденного украденного верблюда. Абузейн всегда довольствуется хорошим ужином в качестве награды. Шатры образуют сетчатые поверхности. Лагерь со всех сторон окружён военными с пиками – то есть Абузейн уйти не мог. Это уменьшенная версия лагеря из шатров. Опять кулисное построение, но персонажи уже погрудно, а не на разных ярусах. Сохраняется неизменная трактовка переднего плана. В шатре горит огонь.

Абу-Зейд и корабль туземцев

Абузейд оказывается на необитаемом острове. И тут он видит потерпевший крушение корабль. Все огромные пространства океана и корабля умещаются на маленькой иллюстрации. Художник всё время меняет масштаб.

* Манускрипт Макама 1237 из Парижа

Яхъя ибн Махмуд по прозвищу АвудасИти? Аль-Васити (Из Васита) – сам написал все иллюстрации.

Беседа о бодере?

Сюжеты те же. Абу-Зейд со спутником бредут, у них как всегда ни денег, ни еды, приходят в деревню. «Маленький мальчик нам попался навстречу, вязанка дров ему отягощала плечи». В этом сюжете изысканный Абу-Зейд оказывается вором и мошенником, но его всё равно любят. «Я его обнял как лям обнимает алеф» - каллиграфическая аналогия с буквами. Барханы опять как подставки для персонажей. По щёточке травы бредут козы, на ней же базируется комплекс, обобщённо изображающий деревню.

Необитаемый остров

Показан в другой момент. Вновь внизу чаша воды, выше полосочка земли. Плодовые деревья, мифологические персонажи – сирин и сфинкс. Обезьяны, экзотическая птица. Кругла штука сзади – суша самого острова. Из него же выплывает нос корабля, откуда пытаются бросить якорь. Всё так редуцировано, что якорь бы в воду не попал.

Заключительный разворот

Пони и муллы – их ноги как на древнем месопотамском рельефе. на заднем красивые стандарты, куфические надписи.

Прилегающая страница

Развёрнута в другую сторону. Ещё больше вытянута в высоту. Яркие краски – в результате читатель чувствует себя счастливым.

* Книга создания, 1370-1380е

Из-е архангела Изрофила. Багдадская школа в дальнейшем не совсем умерла, эта рукопись как пример. Тоже красиво. Тоже красиво и празднично. Крылья заканчиваются головкой химеры. Построено по законам арабески.

Египет

Коптские ткани

Копты - египтяне, исповедующие христианство. Хотя не мусульмане, но мусульманские ткани сильно под влиянием коптов.

* Георгий Победоносец
* Всадник – по законам арабески. Есть пятна – напоминания о том, что здесь была светотень.
* Антилопы у дерева – рудименты от образа Древа.

Орнамент, напоминающий ступенчатые постройки => еще много раз проявит себя в искусстве ислама.

В середине VI века – Египет входит в состав Арабского Халифата.

Династия Фатимидов и Тулунидов

Независимость от других государств арабского халифата. Александрия выходит на первый план. В XIIIв Багдад разрушен монголами, Каир становится общемировым мусульманским центром. С этих пор каирский диалект – норм для изучения арабского языка.

Цикл арабских рыцарских романов – культ прекрасной дамы.

Редакция 100 и 1 ночи.

Элементы архитектуры эпохи Птолемеев будет востребовано в исламской архитектуре.

* Мечеть Амра в Фустате – Фустат был основан в 641 году, арабским полководцев Амром. Первая постройка в городе. Осн 641 год. Колонный (дворовый) тип мечети. Простота раннего арабского монументального зодчества. Более 100 колонн с коринфскими капителями – из античных построек. Значительного расстояние между колоннами. Арки на импостах – ***повышенные арки - отличительная черта.*** Классическая римская арка, но чуть-чуть заламываются как стрельчатая, чуть-чуть подковообразные. Заслан циновками. Ковры не используют.

Магрибанская арка - на импостах, повышенные арки, классическая римская арка, но чуть-чуть заламываются как стрельчатая, чуть-чуть подковообразные.

* Ибн Тулун 876-79 – минарет между внешней и внутренней стеной.

Египетская архитектура ислама: большой масштаб, особая чувство материал, всегда ощущается масса, местные декоративные мотивы.

Масштабные красивые колоннады. Величественный и монументальный памятник архитектуры. Минарет на пол пути между внутренней и внешней лестницей. Пирамидальность всех построек. Мягкое перетекание из пространства внутреннего двора и помещения = колонки на углах, не дает удариться многочисленным молящимся об угол арки + визуальное легкое проникание во внутрь. Резьба по стуку/камню в решетке окне. Орнаментальная композиция обрамляет арку.

Михраб – в Египте свое прочтение. Один из знаменитых. Мраморная инкрустация. Золотые мозаики <= из Византии. Декор из дерева. В орнаментике нет ничего случайного. 6-7-8 лучевые звезды и многоугольники.

Дерево очень ценят в Египте – дорого. Оформляют религиозные постройки.

969 г – освоен Каир, туда перенесена столица из Туниса, в Тунисе была столица Халифата. XIв – крепостная стена Каира с воротами.

* Стены Каира - традиции зодчества Древнего Египта[[9]](#footnote-9) остались в сознании зодчеств и просто людей. Тяжелые большие массы, плоскости. Легкая пирамидальность всех башен и стены.
* Баб ан Наср – (баб- ворота[[10]](#footnote-10)) Ворота Наср 1087-1091.
* Баб ал Футух – архитектурное и декоративное решение, напоминает шахматную фигуру.
* Баб аз Зувайла – XI век. Слегка пирамидальные стены. Стены цилиндров – усеченные конусы. Лаконизм и спокойствие в графике. Минареты – 1415г.

Вкус к масштабам и огромным размеров проявляется не впервые в искусстве Египта.

* Мечеть Аль-Азхар – XI век. Расширяется площадь мечети. Очень органично чувствует себя мечеть в сложной городской застройки. Колонный тип. Обширный внутренний зал с тонкими колоннами, прозрачный интерьер. План усложняется. Растет размер. Образовательная деятельность, старейший в мире университет. Здесь получает образование вся знать мусульманского мира.

Минареты – многогранники в плане.

Тонкие колонки византийского или римского времени. Импосты. Диагональная перспектива в интерьере. Виды во все стороны – веером, впечатление райского сада.

Михраб – мраморная мозаика, полосатая кладка. Мрамор и камень– основной материал для декорации. Хотя уважали дерево, из которого делались отдельные декоративные элементы. Надпись ЦВЕТУЩИМ КУФИ. Буквы выдают расточки и цветы, выглядит органично. Массивность и тяжесть каллиграфии. Ценится «каменная плоть».

* Дворец Фатемидов – Фриз 11в из дерева, очень пластично выглядит. Еще один фриз, который изображает танцующих персонажей, из пиршественных залов, так как антропоморфные. Фигуры танцующих движутся довольно спокойно и свободно, спонтанно. Всегда чувствуется масса материала.

Панель (?) – кони вплетены в арабеску. Возможно, эти мотивы повлияли на пластику шахматных фигур. Графичные спирали, но тоже пластичны, но и плотные. Деревянная резьба.

Развитие типа мавзолея:

* Кладбище в Асване – Фатимиды 11 в, оригинальная форма барабана. Запоминается сразу в этих постройках – многогранность. **Дольчатый купол.** При переходе от барабана к куполу – звездчатая форма. Длинный кирпичные пластины.

Египетская архитектура XIII-XIV века

В XIIIвеке – ***айванный тип мечети.*** Айван – глубокая арка

* Мечеть султана Хасана 1356-63. - растет диаметр купола, мечеть включает в себя различные типы помещений. Главное – замечательные аркадные конструкции.

В Египте правят ***мамлюнские династии*** – выдвинуты из военачальников. В это время в Египте развивается тема мавзолея. Тип мавзолея приобретают колоссальный масштаб мавзолей как мусульманская постройка= масштаб.

* Мавзолей султана Калаун – комплекс занимает целый квартал. Много построек разного назначения. Зубцы – развитие типа ступенчатой пирамиды => пришли из коптских тканей, графический мотив. Объединение нескольких объемов этим мотивом. Многоэтажные фасады, объединенные арками. Оформление целого квартала подобными фасадами.
* Мечеть султана Хасана 1356-63 – ***тип четырехайванной мечети.*** 4 айвана. Смещение оси симметрии входной части по сравнению с осью симметрией основной части. Подчеркивается кубичность двора, его площадь и высота. Айванного: к центральному квадрату выходит 4 глубокие ниши (айваны). Они крыты полуциркульным сводом, своего рода глубокие помещения, примыкающие к центральному двору. Это очень закрытое и безопасное пространство с закрытыми стенами. Здесь айваны имеют стрельчатую форму, эту конструкцию, в принципе, изобрели в Персии, в Египте ее стали активно использовать с 14в. Египтяне очень полюбили форму, так как здесь появляется масса и объем стены.

Этот тип мечети распространяется не только в Египте.

* Ансамбль мавзолеев Мамлюков под Каиром 15-н16в. Происходит развитие типа небольшой центрической постройки. Кубическое основание со срезанными углами, ярус тромпов, невысокий барабан, мраморный купол с резьбой внутри из геометрической плетенки. Стихийный.

Дальнейшее развитие архитектуры Египта нарушилось вторжением турок, а затем и европейцев.

Книжное искусство

* Коран сер. XIV века – ощутимость объема и в декоративных элементах. Куфические буквы приобретают треугольные головку. Буквы напоминают живые существа. В дальнейшем – совсем оживут, превращаться в людей и животных. Желание наделить их жизнью уже здесь, в Египте.
* Миниатюра XIIв – вспоминаются коптские ткани с наивной трактовки пропорций, восходящей с народного искусства.
* Макамы[[11]](#footnote-11). Правитель на троне 1334 – красавицы с родинками на щеках. Причудливый узор драпировок – нет объема, орнамент. Сложный цвет, непростая цветовая гамма.
* Макама о потерянном верблюд. 1337 – растения играют роль кулис, завершающие композицию. Фантастические. Прямо из цветка продолжает стебель, фантастично по цвету и масштабу. Также, как и цвет верблюда. *Использование нимбов в декоративных целях.*

Декоративно-прикладное искусство

Значительная часть того, что было описано в сказках 100 и 1 ночи, может быть найдена в пластике.

Освоили технику подглазурной росписи. Продолжается традиция резьбы по полудрагоценным камням. Берется монолит из него вырезается кувшин, в том числе вместе с ручкой.

* Граненный сосуд из горного хрусталя

Весь остальной исламский мир пользовался наработками Египта. Находим их в Мавританской Испании.

Искусство Магриба и Мавританской Испании

Магриб XII-XIV

От Мавр – темный. Мавр – коренное население северо-западной Африки, там было еще арабское население, которые смешалось с маврами.

Магриб – Алжир, Тунис, Марокко. Страны северной Африки, которые вошли в состав Арабского халифата.

Уже в конце VIIв – колонная мечеть.

* Большая мечеть в Кайруане - 1 половина IX века. Колонный тип мечети. Большой двор, колонный зал имеет Т-образные конца, увенчаны 2 куполами в начале и в конце трансепта. Внутренний двор оформлен особым образом. Более тонко и менее массивно выглядят опоры, по сравнению с Египтом. *Римские арки, но появляется стрела подъема.* Античные колонны. Стены минаретов нередко сохраняют пирамидальность. Главный купол мечети перекликается с куполами кладбища Феменидов. Дольчатый купол, кубическое основание, барабан с вогнутыми частями – звездообразная форма. В мечети колонна не должна иметь базы. Веер расходящихся диагональных проходов. Создает сложное впечатление – райский сад.

Мраморные (?) инкрустации в михрабах – только Египет. Здесь ажурные каменные решетки. Утолщение арки михраба, что характерно для Магриба. Поверхность

* Мечеть Караюнн в Фесе – осн. 857г. *Двускатное покрытие поперечных нефов.* Также как египетские мечети – внедряется в городскую застройку, внедряется в нее и заполняет свободное место. Увеличивается площадь молельного зала. Молельный зал имеет два купола, трансепт перекрыт своей двускатной кровлей.

Мощные опоры для арки. Циновки на полу – меняются, на них узоры – народное искусство, даже новые воспроизводят древние формы.

Магрибинские анфилады – использование узких и низких опор и арок.

Дворик становится сравнительно меньше по размеру, интимным. ***4хгранные*** ***призматические минареты.***

* Мечеть Кутубийя в Маракеше – 1147-96. ***Многолопостные арки*** (излюбленная форма Магриба и особенно Испании), за ней – магрибинские арки => анфилады. Нет необходимости ни в каком оформлении стен, из-за богатой пластики элементов. Все это – получает воплощение в других памятниках Магриба и Испании.
* Мавзолей Куббат Аль Баруди в Марракеше – ок. 1120. Многолопастные арки – довольно абстрактные пропорции человеческой фигуры.
* Мечеть Хасана в Рабате - призматический минарет, все в декоре, только не углы. Мастер Джебер(?).

Многолопастные арки, каждая лопасть – сама многолопастная арочка. Подковообразная арка, а выше – система, которая появляется в результате многократного пересечения арок = решеточка, ***сотовая*** поверхность. Три внутренних двора. Почти ничего не дошло. Остались основания колонн, заимствуемые капители. Неплохо сохранился минарет, призматическая башня, гладкие углы, тонкий декор в каждой из грани.

Связи со всеми областями мусульманского мира.

Магрибинский минарет – призматическое сооружение, квадратное в плане, нередко многоярусное, широкий и покрытый полусферическими зубьями.

Часто встречается плоский дольчатый купол.

Медресе – школы – камерный, интимный масштаб, рассчитаны на малое количество учащихся, элитарное общество.

* Медресе Аттарин - XIVв, Фес. Многолопастные подковообразные арки. Количество лопастей увеличивается. До уровня плеча человека декор – мраморная или керамическая плитка, выше – резной позолоченный стук, которая очень хрупкий. Многоцветный декор, в основном – геометрия. На место «изгнанных» органических мотивов, приходит почти органические сотовые конструкции = сталактиты[[12]](#footnote-12).

Медресе имеют два яруса обычно, маленький внутренний двор, обильно и роскошно оформлены различными декоративными материалами.

Из тектонической детали, капитель превращается в довольно декоративную. Декоративные мотивы в несколько слоев. Ярусы сферических треугольников.. Сложная капитель.

* Медресе Бу Анания в Фесе– XIV век, резьба по стуку (штампы в том числе). Сложная орнаментика поверхности. Специфические эффекты света и тени, так как Африка. Активно используются эти эффекты. Вполне правильная ритмическая игра.

(сюда же? Картинка с Мавром) Также на уровне роста человека заканчивается уровень, облицованный плитками, выше – резьба по стуку, обильно позолоченная и раскрашенная. Кронштейн с применением фрагмента многолопастной арки. Надписи, где буквы образуют подобие вьющихся растений. Здесь много ажурных деталей, резной стук может быть весьма тонким и прорезным.

* Мавзолей в Марракеше – фрагмент резьбы по стуку. При всей плоскости декора, есть несколько плоских планов. Несколько арок переплетаются друг с другом. Наполовину растительные, наполовину буквенные растительные мотивы. Все в красно-зелено-белых тонах, цвет позволяет проследить как соприкасаются планы и элементы. Мудрёная орнаментика, за всем этим – философские размышления.

Каллиграфия Магриба: царствует подковообразная дуга, ритмическое чередование дуг, на котором строится текст. В очертаниях букв – подковообразная арка.

Мавританская Испания

 711-1492

711 год – арабо-берберские войска, через Гибралтар вторглись на Пиренейский п-ов и разбили там гос-во вестготов, Испания так стала провинцией Багдадского халифата. Становится провинцией халифата. В Кордове основывается новая столица, в X веке Кордовские правители приняли титул Халифов, начали претендовать на независимое государство. Испании – сильное феодальное государство восточного типа. Одна из самых богатых стран Европы.

С востока пришли и новые материалы, и культура, внедряется в Европе рис, шелковица => самостоятельное производство шелка. В Европу внедряются цитрусы, через Африку, много технологических, культурных и художественных достижений. Арабы познакомили европейцев через Испанию с китайским производством бумагой, здесь впервые в Европе начинается производство бумаги = воздействие на книжное искусство Европы. Через Испанию в Европу приходит множество новых музыкальных инструментов: гитара, лютня. Приходит сам арабский язык – официальный придворный. Литературная традиция с культом слова и поэзии. В средневековой Европе культа поэзии не было, он приходит – вместе с культом прекрасной дамы – из арабского мира. Традиция слова переходит в западноевропейские языки. Расцветает наука. Один из самых старых университетов в Кордове. Публичные библиотеки. Большинство населения – грамотное. Густонаселенная столица. Универсальная наука. Математика, алгебра. Развитая астрономия –> ориентация на Мекку, торговые пути. Развитая геометрия отразилась в искусстве. Обсерватории строятся. В Кордове – мощённые улицы, мосты, фонтаны.

Архитектура Кордовского эмирата (756-1238)

* Большая мечеть в Кордове – 785г. Базируется на плане колонной мечети. Специфическая трактовка: дворик оттесняется ближе ко входу, образуется «лес» из колонн и арок = общие процессы для мечетей. Нефы идут параллельно оси симметрии, хотя в ранних колонных – поперечные нефы. Центральный неф чуть-чуть шире, есть два купол – перед небольшим, но массивным михрабом и купол в центральном нефе. Очень тонкие колонки, которые образуют прозрачное пространство. Прозрачные высокие арки. Большие интерколумнии. Царствует идея райского сада.

Все важные архитектурные сооружения венчают (зубцы) пирамидки, пришедшие из Магриба. Многолопастные арочки. Подковообразная рака становится все более массивной, большая ширина, выполняется из блоков разного цвета, оформленных по-разному = слои разного цвета, через один блок покрывается резьбой. Позолота, резной стук, мозаика. Мозаические эффекты. Внешне это довольно суровое сооружение. Пересекающиеся арки, которые образуют пока только зачатки сотового узора. Всевозможные мотивы мозаики, геометрические мотивы. Напоминающие свастику узоры, они оборачиваются по кругу 4 раза. Геометрические построения – все имеют свое символическое прочтение – часто это измененные или редуцированные мозаические покрытия.

Тонкие-тонкие колонки из дорогих пород камня. Разные цвета – нравится такой эффект –> природная драгоценность и разнообразие материала.

Виноградная плетенка, которая развивалась в искусстве Византии и Запада.

Резная решетка в окне -> из мрамора или стука, это как раз принадлежность архитектуры Ислама.

Значительно позже эта решетка становится каркасом для витража (восточного типа).

В основе конструкции – система арок на тонких колонках +второй ряд арок, опирающиеся на высокие импосты. Одинаковая высота двух ярусов арок – пропорции стройного дерева, у которого крона имеет ту же высоту, что и ствол = идеальное стройное дерево на Востоке. В самой пропорции – мотив сада.

Полосатые арки – оригинально приходят из Рима, востребованы по всей Европе. Актуальное в Мавританской Испании.

Нефы перекрыты стропилами, на них – доски, расписанные лаком, легкое плоское покрытие <= арабская архитектура. Нет сложных перекрытий западных соборов. Все внимания – на систему арок, которые образуют своеобразный лес, со множеством диагональных линий.

Перед михрабом пересекаются многолопастные арки, образующую излюбленную сотовую поверхность. Полудрагоценные камни. Колонны –как и положено в мечети – не имеют базы, но есть сильный импост + второй ряд арок.

Вся мечеть – одинаковая высота в два яруса. Но трактовка арок отличается по степени близости к михрабной нише, все пышнее и богаче.

Арка михрабной ниши очень приземистая и толстая. Подковообразная. К ней примыкают тонкие полколонки внутри прохода – облегчаются впечатление тяжести. Блоки, из которых состоит арка – несколько цветов, блоки, украшенных разными мозаиками. В тимпанах – резьба по стуку. Каллиграфические надписи куфическим шрифтом, сине-золотой колорит. Второй ряд – многолопастные арки, условно напоминают человеческую фигуру – *латентная атропоморфность.* От человеческой фигуры все равно никуда не деться, внутри «жирный» пластически орнамент, что довольно удивительно в контексте развития восточного орнаменты. В самой нише – две арочки.

Откуда же такие приземистые пропорции арки? У вестготов были похожие формы арки, это из их архитектуры. На европейской почве сложился такой тип арки – широкая, мощная, на низких устоях. Такая пропорция арки обратно может переходить в архитектуры других стран Магриба.

Купол перед михрабом – те же трехлопастные арки, а в центре – раковина, которая несколько неожиданно внедряется в контекст арабской орнаментики. В Европе она спокойная вписывается, хорошо гармонирует с темой *дольчатого купола.*

Колонки из разных материалов = ассоциации с деревьями в лесу. Опять веер диагональных линий, может просмотреть все пространство до конца. Этот зал не имеет равного себе ни до ни после.

* Минарет – внутренний дольчатый купол, который восходит с традицией архитектуры Магриба. Довольно большое пространство. Купол опирается на пересекающиеся арки, которые образуют 8-ми лучевую звезду. Некое подобие готических нервюр, образуемых пересечением арочных конструкция. *Легкие деревянные арки.* Потолок расписан и украшен мозаиками и расписан.

*Уже в XVI веке отвоевывается территория в ходе реконкисты, внутри мечете строится королевская капелла, которая перекрывается схожим куполом.

Это не единственная постройка такого рода. В том же духе строились и дворцовые сооружения.

* Замок Мадинат аз-Захра - 953-957г. Строится параллельно Кордовской мечети, пытается воспроизвести ее мотивы. Он меньше, фасады не так выразительны (но много знакомых элементов). Та же конструкция потолка, колонны 1яр колоннады обретают базы. В зале приемов использованы тонкие колонны разноцветных камней, все очень похоже на мечеть, но нет второго яруса. На второй ярус арок не хватило арх. мощи. По масштабу не может конкурировать с мечетью Красиво и декоративно. Яркая полосатая толстая арка – не михраб, а дверной проем в зал приемов. Элементы роскоши. Но возвышенной красоты Кордовской мечети уже нет. Уже X век, но суть в том, что прототип - мечеть.

Очень резные капители, что собственно, противоречит логики, та как капители должны поддерживать.

Магрибинский тип минарета оказался востребован в Испании и на тех ее территорий, которые не были захвачены маврами.

* Башня замка Сан Сельватор – не религиозное место, но башня – полностью заимствована. Гладкие углы, призматическая форма, сотовая поверхность, образованная пересечение многолопастной арки.
* Синагога Санта Мария ла Бланка – Толедо XIII век, воздействие мавританского искусства очень сильно. Веер арок. Пол замощен таким образом, что имитирует отдельные молельные коврики – как в мечети. Все то приходит из традиции закрывать пол. Нижняя часть колонн как бы обернуты цветным материалом – традиция колонн, обернутых коврами. Колонны не имеют базы. Причудливые капители. Подковообразные толстые арки. Резной позолоченный стук в тимпанах арки.

Уже во время существования мавританского гос-ва на территории Испании, его архитектура начинает воздействовать на соседние области.

Шелковые ткани

* Полотно - мотив павлина, животное было завезено в Европе. Павлины, между ними –древо, а внизу мотив нападения льва на оленя (?). Традиционный мотив. Сюда же включаются надписи арабским куфическим шрифтом. Маленькие птички = гармония. Изменение цвета с каждым последующим регистром. Разнообразия. Тонкость работы не уступает лучшим образцам восточного шелка.

Преуспевают в этом искусстве.

* Знамя Аль Мухаба - щелк XII века. Позднее его отвоевали в 1229 году (?). Возвышенные ценности исламской веры – звезда, вписанная в ободок с перлами(?). Звезда, образованная поворотом прямоугольника. Именно на востоке изобретен калейдоскоп. Тот же принцип поворота симметрии. Геральдика в перлах – львы. Надписи живут своей жизнью – в верхней части каждой буквы, получает светлое утолщение, которое напоминает человеческое личико = часть процесса анимации арабской буквы.
* Мавританская ткань – куфическая надпись ромбами + цветущий куффи, но напоминает коптские ткани. Растительные мотивы, животные. Какая-то деталь одежды. Нещадно трансформируются мотивы. Напоминают наивные коптские ткани.
* Шёлковая ткань XIV века – стремление анимировать буквы.

Архитектура Гранадского эмирата (1238-1492)

Мавры были оттеснены в южную часть Испании, основали новую столицу Гранаду (потеря Кордов). Роскошь, гедонизм, настроение обреченности. «Жилище наслаждений».

* Замок Альгамбра – комплекс построек, в основном в XIV веке, строился с XII до XVвека. От «аль-хамра» - красный. Крепостные стены имеют красный цвет. В составе замка помещения разного назначения. Снаружи, как и мечеть в Кордове – суровый, крепостной облик. На уровне плане и внутри – уточненное изящество. В плане Альгамбры воплотилось старая традиция использования поворота оси симметрии, для достижения архитектурных целей.

Миртовый двор – одна ось симметрия. Львиный двор – другая ось симметрии, другой комплекс помещений, поворот оси на 45 градусов.

Массивная крепостная башня Комарес замыкает собой перспективу парадного миртового двора. Вокруг него – оф. И деловое назначение, вокруг львиного двора – бытовой и гедонистический характер помещений.

Башня оформлена в традициях магрибинской башенной постройки. Углы гладкие, квадратная в плане, шероховатая поверхность кирпичной кладки, симметричные двойные окна на колоннах.

Крепостное начало, обращенное во вне, пышное начало, обращенное во внутрь. Пропорции арок и колонн – остаются примерно теми же, более высокие, но высота колонки = высоте арки. Пропорции идеального стройного дерева.

Помещения вокруг Миртового двора:

* Зал приемов (Зал послов) – двусветный высокий зал приема послов, очень эффектный, величественные пропорции, позолоченный и расписанный резной стук. Цвет – красные и зеленые формы.

Многолопастная арка становится еще более декоративной. Сложные и измельченные эффекты пересечения многолопастных арок. Нумерологическая символика орнаментов. Регулярно чередуются надписи и орнаментальные пояса. Различные почерки классического арабского письма. Эффекты используются резные решетки в окнах, пропускающие мягкий свет, золотистый в русле общего колорита.

Панели в нижней части – сложные геометрические мозаики, все разные, но сходная композиция.

* Зал германцев – яркие представительские функции. Роскошные мозаики внизу. Ярусы резного позолоченного и окрашенного стука. В углах – сотовые конструкции, «сталактиты».

Помещения вокруг Львиного двора:

При повороте на 45 градусов (поворот оси симметрии), злой дух теряет скорость, свои силы. Попадаем в совсем другой эмоциональный мир. Упадочный и фантастичный мир.

Получил свое название от фонтана, чаши которого, опираются на фигуры львов. Надпись: «Все существующие не более, чем белый влажный туман». Речь о призрачности мира.

Колонки еще более тонкие, образ леса, тонкие «деревья». Высокие, тонкие импосты, верхний ярус – сотовые поверхности и сотовые объемы. При всем фантастическом впечатлении, конструктивно – все логично, нет дополнительных элементов. Органическая форма расположения колонн. Предусмотрены температурные и звуковые эффекты – вода журчит в фонтане, протекает по желобкам, направленным по 4 стороны, на востоке уделяется большое внимание тому, как звучит вода + вода должна охлаждать помещение.

* ***Появляется четырёхчастная композиция планировки.***
* Зал двух сестер – кружевная завеса. Несмотря на то, что ни одно помещение не повторяет другое, все равно есть постоянные принципы оформления: каменная ярках цветная мозаика до уровня плеча, резной окрашенный стуковый декор выше, сотовые конструкции = завес и кулисы.
* Альгамбрские вазы – 12 ваз, выше метра, огромные сосуды, предназначенные для украшения интерьера. Форма восходит к христианским сосудам, которые зарывали в землю, происходит – форма – из сельского быта. Удобны для транспортировки их верхом, возили благовония, жидкости и пр. Эта форма была и в Европе, и на Востоке. Данные сосуды нуждаются в подставке, *чисто декоративная роль.*

Не доехали до Альгамбры по какой-то причине, зато попали в крупнейшие музеи мира. Вторая половина XIVв, делали в Малавии.

Люстровая техника росписи – возникает на Ближнем востоке, представляет собой подглазурную роспись с нанесением прозрачной глазури, в которой растворены соли метала.

Вскинутые к горлышку «ручки»/«крылышки» - ***крылатые вазы***. Несколько ярусов изображения. Парные антилопы, которые обычно стоят у Древа жизни, древо редуцировалось до розетки. Старинный мотив трактован чисто декоративно. Тело антилопы покрыло очень интересным узором. Множество композиций медального типа, которая помогает разложить всю сложную орнаментику на теле сосуда.

Эрмитажная ваза – «Ваза Фортуни»[[13]](#footnote-13). Строже, чем предыдущая. Геометрические мотивы в основном.

В это время, доминировала люстровая техника росписи и сине-золотая гамма. Эти сосуды повлияли на создание Валенсийских фаянсов уже XV века.

Арабский орнамент строится на геометрии, при необходимости, в пустых пространствах можно расположить растительный декор.

1492 год – конец мавританской Испании, ее отвоевывают в процессе реконкисты.

Стиль модехо – стиль на основе использования традиция мавританского искусства, но идейно он связан с католической Испанией, в основном во дворцовой архитектуре.

* Валенсийские фаянсы - формируются на основе традиций мавританской керамики, производство начинается с XV века. Торжественный сине-золотой колорит (продолжают использование кобальта и люстра), выразительные орнаменты. *Блюдо с орлом* – эмблема Валенсии, сине-золотое. Есть в русских собраниях, в Кускове.

Форма <– мавританская керамика, ***крылатые вазы***. Также, как и материалы и технология люстровой росписи. Европейская геральдика.

«*Крылатые вазы*» с большими ручками появились в к15в.

* *Блюдо Костильский лев, 15в*. Геральдический стилизованный лев со щитом, арабесковая композиция (формы существовали и в геральдическом искусстве), на люстровом фоне, кобальтовый лев с алым сердцем в груди– все символы реконкисты, но выполнено в мавританском стиле. Точки – изначально имитация золота, но потом золото отпало, а мотив остался. Арабесковый хвост.
* *Тарелка с вепрь* – геральдический мотив, мотив виноградной плетенки. Наследие мавританского искусства.
* Альбарелло (тип керамики) – боченочек, сосуд для аптекарских принадлежностей. По кромке одна линия, и еще две – тонкие, но все равно как бы делящие на фризы. Между ними золотые и синие листья винограда, которые могут немного заходить на другой ярус. Тоже связь с мавританской традицией.

Произошло взаимное оплодотворение двух культурных традиций. Для всей остальной Европы мавританское владычество Испании не прошло даром.

Декоративно-прикладное искусство Мавританской Испании.

Расцвет художественных ремесел. В 12в в керамике появляется люстр, центры производства – Малага и Альмерия. В Испании они сами выращивают шелковичных червей и производят шелк, по богатству декорации никто с ним не может сравниться.

Альгамбрские вазы, 2п 14в. Были заказаны для украшения замка Альгамбра. Их в Малавии, но до своего места назначения они не дошли, их было 12 (сохранились не все), высотой около 135см. Чисто декоративное назначение, должны были стоять на полу (нужны подставки). Форма остродонного сосуда из крестьянского быта. Ваза получает крылышки (они напоминают руки, протянутые к шее), часто на них изображается роспись в виде раскрытой руки. Тело сосуда расписано сложной композицией, строящейся по закону арабески. Сначала геометрические формы в виде медальонов, пересекающихся дуг, потом уже композиции. Пояски, разделяющие сцены, заполнены каллиграфией. Ваза с оленями. Внутри олени, которые тоже состоят из символических и геометрических фигур. Происхождение мотива: олени перед древом жизни, еще полагалось расположение двух львов (которые подстерегают оленей), но здесь решили избавиться от тревожащих мотивов. Роспись с использованием кобальта (в керамике он начал свое распространение в Средние века из Персии, первые кобальтовые предметы еще из древней Месопотамии), здесь еще использована техника люстра (возникла на Ближнем Востоке), это люстровая глазурь, для ее получения использовались соли дорогих металлов (золото и медь), их вводили в поливу перед обжигом, в результате которого соли восстанавливались и давали предметам золотистый блеск. *Ваза Фортуни, Эрмитаж* (по имени Мариано Фортуни, итальянский живописец приобрел вазу, сделал ей подставку в виде крылатых львов). Несколько меньше вазы с оленями. Яйцевидный корпус, вытянутая шейка, плоские ручки. Желтый фон, зеленовато-перламутровый люстр. Декор строже, нет даже зооморфных мотивов, ограничено использование растительных мотивов. Но есть плетенки и арабески всех видов, на ручках-крыльях изображение ладоней (ладонь Фатимы приносит счастье). Много чередующихся горизонтальных поясов, использован кобальт и люстр.

Валенсийские фаянсы. Формируются на основе традиций мавританской керамики, производство начинается с 13в и до наших дней. Торжественный сине-золотой колорит (продолжают использование кобальта и люстра), выразительные орнаменты. *Блюдо с орлом* – эмблема Валенсии, сине-золотое. «*Крылатые вазы*» с большими ручками появились в к15в. *Блюдо Костльский лев, 15в*. Геральдический стилизованный лев со щитом, арабесковая композиция (формы существовали и в геральдическом искусстве), на люстровом фоне, кобальтовый лев с алым сердцем в груди,– все символы реконкисты, но выполнено в мавританском стиле.

Ткани. Мавританские такни начинают производиться с 12в, шелк из собственных материалов. Рисунки базируются на восточных образцах (возможно Персия). 10-12в – геральдические композиции в медальонах с символичными животными и птицами (красно-черно-желтый колорит). *Ткань с павлинами*: два павлина стоят перед древом жизни, обращены друг к другу (символ бессмертия). Под деревом маленькие фигурки антилоп, на них охотятся львы (они еще меньше). Основная древняя тема терзания становится миниатюрной. Важны уже просто красивые павлины, у них поднимаются хвосту (причем не как надо, а как бы в профиль, получается одно перо), зато два этих пера как бы обрамляют композицию и тоже образуют подковообразную преломленную арку. В 13в более геометризированный узор, филигранная работа. *Ткань с круглым медальоном* с орнаментом, вверху надписи из Корана. *Знамя со звездой,* надписи анимируются (приобретают головки, скрытно уподобляются человеческим фигурам). В Испании себе позволяли некоторые вольности с каллиграфическими надписями. Еще одно влияние – искусство коптов. Ткани с листвичным куфическим шрифтом, животные в медальонах (многогранных). В 14-15в шелка из Альгамбры – там изощренная рафинированность.

Коран 10-12в из Андалусии. В подчерке используется подковообразная арочка – магрибинский стиль. То есть Испания существует в русле искусства Магриба.

Альбарелло, Метрополитан. Боченочек, сосуд для аптекарских принадлежностей. По кромке одна линия, и еще две – тонкие, но все равно как бы делящие на фризы. Между ними золотые и синие листья винограда, которые могут немного заходить на другой ярус.

Иранский мир

Средневековье VII-XVIII (?)

Для Ирана в меньшей мере значит кочевая культура, больше оседлость. Зрелость и апофеоз исламской культуры. Ткани – парча от слова Персия. Развитая керамика.

Искусство самого Ирана, Средней Азии и Индии.

Центральное море – пустыня в центре Персии. Эта пустыня и большое количество горных массивов мешает коммуникации.

До вступления арабов на территорию Персии были Ахамениды (6-4 в до н.э.), Селевкиды (3 в. до н.э. – 3 в н.э.) - антикизированная культура, Сасаниды (3-7 вв н.э.). Взаимодействие и соперничество с Грецией, Римом и Византией.

Иран

Архитектура VIII-XIIIв

До прихода Ислама – у кочевников-скотоводов (которые тем не менее были менее активны, чем арабы) имели свою передвижную архитектуру. Кочевые шатры – легкая конструкция на деревянных прямых или согнутых ребрах, эта решетка покрывалась войлоком, шкурами или другими видами тканей и пр. = очень легкая, переносная и пр. Она предложила следующему этапу архитектуры форму покрытия -> ***сферический купол или конический купол***, что стало отличительной чертой иранской архитектуры. Эта конструкция перешла в военный быт.

Много крупных городов, стабильных сельских поселений. Сырцового типа кирпич. Большая пластичность, обновляемая глиняная обмазка. Мягкий. Рукотворный пластичный вид. Отсюда идет умение работать с глино- и гипсоподобными материалами. Все это базируется на очень старой народной традиции работать с сырцовым кирпичом и глиной. Конечно, сильная была древняя традиция каменных сооружений, чего не было у арабов вообще. Она восходит еще совсем к древним временам Сасанидов и даже раньше. Рельеф – традиционный вид изобразительного искусства с древнего времени. Персеполь сильно повлиял на искусство Персии в дальнейшем, и даже дотянулась до Индии. Ромбообразные формы на шерсти животных, передача сухожилий и мышц, анатомический подробности. Все это нашло воплощение в скульптуре эпохи Мауриев. Долгая традиция антропоморфных изображений, она, конечно, требовала некоторого развития. В исламский период перси демонстрирует значительный «либерализм» относительно антропоморфных изображений. Типаж персидкого мужчины и женщины из рельефов Древней Персии перекочует в искусство средневекового Ирана. Были и традиции круглой скульптуры.

Огнепоклонники повлияли на архитектуру Ислама. Их храмы – ***высокое сооружение на 4 колоннах, не имели стен, купольное покрытие с круглым отверстием***[[14]](#footnote-14) => архетип персидской архитектуры, который будет влиять на всю архитектуру. Традиция башенной постройки тоже очень древняя, ***башня*** – отличительная особенность персидской архитектуры.

В VIIв Иран завоевывают арабы. На это время культурное развитие притормаживается, возобновляется в Xв.

Династии: Дуиды – Юго-запад. Самонидов – на Северо-Востоке.

В середине XI в Иран завоевывает турецкая династия ….(?) В XV(?) – монгольское вторжение.

Арабский язык как язык священных текстов. Персидский язык - язык павси? -также использовался для написания текстов. Замечательная литература и поэзия. Омар Хаям – рубеж XI века, математик и философ (философский скептис), поэт – путешествовал по всему Востоку. Поэты: Саради, Хафис, Джари(???). Отчасти их творчество отразилось в миниатюре.

В михрабной нише в Иране нет медальонов

* Мечеть Тарик-ханэ в Дамгане, 775г - В плане – мечеть арабского типа, **дворово-колонный тип***.* Здесь масса камня играет большую роль, чем в арабской архитектуре. Мастера с древнейших времен знали толк в преодолении эффекта тяжести, знали толк в кладке. Плинфовый кирпич идет рядами, из него же сложены колонны. Эта конструкция столба позволяет без капителей страивать в столб кладку арок. Вертикальные плиты плинфового кирпича опираются на такие же плиты, из которых сложены столбы. Пропорции странные: очень мощные, короткие и толстые столбы, различные виды кладки. Столбы облицованы стуком[[15]](#footnote-15).
* Мечеть в Наине – колонный тип. Нет такого обильного пространство, которое было в арабском искусстве. Это один из лучших памятников резьбы по стуку. Им оформлены софиты и тимпаны арок, михраб и столбы с мотивом виноградной лозы. => персидская версия райского сада. ***Больше массы!*** Ощутимые трехмерные элементы декора.

Низкий столб, отсутствие капители (квадратная абака или вообще ничего), внимание к поверхности (тактильные свойства, шероховатая поверхность).

2 пол 10 в: на смену дворовой мечети приходит 4-айванная (древ Сасанидская традиция)

* Джума-мечеть – IX-X век, четырехайванная. *Четырехайванная планировка, 4 глубоких арки.* Плинфовая кладка опирается непосредственно на кладку столба, нет нужды в капители или иных конструкций при переходе от несущей к несомой части. Среди куполов есть примеры различной кладки. Наличие ***отверстия в середине купола[[16]](#footnote-16)*** - другие осветительные эффекты, акцент светом характер кладки, купола выкладывались без вспомогательных деревянных конструкций. Использование различных направлений кладки, огромное количество легких куполов. Типично персидский характер внутреннего пространство: масса, тяжелые, но ясные несомые части, купола. В X веке здесь складываются основы персидский архитектуры.

Стены покрыты цветочно-звездчатые мотивы.

* Минарет в Бистаме – XII век, один из ранних примеров традиции минарета в Иране. Конечно, отличаются от арабских, развитостью тактильного декора – кладка из фигурного кирпича, форма рассчитана именно для этой постройки. ***Сотовые конструкции*** – сферические треугольнички в верхней части. Эта традиция воздействует на минарет Средней Азии. Высотность, вертикальность. Геометрический характер декора. Декор на персидских минаретах ***делится на пояса*** => складывается своя система декора.

Тип мавзолея как таковой приходит с Исламом. Но в Персии уже были зороастрийские башни, свой башенный тип погребальных сооружений, на это накладывается центрический тип мавзолея от арабов. ***Шатровый тип покрытия*** <– восходит к кочевой архитектуры. Башня-мавзолей тип царской усыпальницы

* Башня Кабуса – контрфорсы-ребра, они воспроизводят каркас кочевого шатра. Два пояска изображения. Огромный масштаб. Башня. Такой тип шатра восходит к шатру военного лагеря, что в свою очередь берет начало из кочевого жилища. Коническое покрытие, которое имеет большую перспективу[[17]](#footnote-17).

Этот тип шатрового мавзолея-башни получает развитие и в других постройках на территории Ирана. Очень распространенный тип.

* Мавзолей Тогрула близ Реи, 1139г - не сохранилось коническое покрытие. Сочетается с окружающем горным ландшафтом. Основание покрыто треугольными ребрами, меньшая пирамидальность, меньшая роль контрфорсов. Граненая поверхность, которая завершается ярусов сотовых конструкций.
* Мавзолей в городе Радкан – самый камерный из них, само цилиндрическое тело мавзолея покрыто полукруглыми колонками. Наверху кладка имеет декор в виде рядов кирпичей – прямо указывает на деревянные ребра, которые находились в конструкции конического шатра (кочевого?).

Усыпальница с полусферическим покрытием – более приземистое, уже не вытягивали ввысь, четверик или иное центрическое сооружение под куполом.

* Мавзолей хана Олджейту в городе Султание – н XIVв, архитектор Ходжи Али Шах из Тебриза. Не так сильная вертикаль, огромный двойной купол. Внутренняя соединяется кассетами с внешней оболочка. ***Изразцы*** - роль покрытия архитектурных поверхностей. Изразцы распространились Иране в XII-XIII вв. Купол облицовывается голубыми изразцами = небо, внутри – звезды.

Восьмиугольный купольный зал, 24,5 метра в поперечнике. Толстые стены до 7 метров, это связано с тяжестью купола. Конструктивные задачи решены довольно успешны. С наружи видим второй ярус арок, эта постройка перекликается с центрическими постройками арабского мира (Купол Скалы в Иерусалиме), но и довольно оригинальное решение. Стрельчатые арки. Колонны на гранях, они уменьшают , могли играть роль минаретов. Карниз украшен сталактитами. Резьба по стуку. Декор постепенно становится ***полихромным***, стук раскрашивают, используют изразцы. С XIV века минареты начинают фланкировать порталы в мечети.

* Мавзолей Саманидов, 10в, Бухара. Законченный архитектурный тип, купол на 4рике, углы – трехчетвертные колонны, объемы пирамидальные. Основной объем куб, высота его на 1метр выше, чем ширина и длина, стройный. Декорирован кладкой из плинфообразного кирпича. На ребро положен (длинная полоска), клинообразное расположение кирпичей (чередование). По углам мавзолея есть башенки, которые гасят распор. Внутреннее убранство – попытка создать мукарнас.
* Минарет Калан, 12в, Бухара. Очень похож по пропорциям и по типу оформления на персидские минареты 12в, фигурная кладка из кирпича, шершавая тактильная поверхность. Лестница внутри минарета (винтовая, без перил).

Декоративно-прикладное искусство

Резной стук

Необычно пластичен, тянется, гнется, создает эффекты движения. Мастера умудряются из этого материала создать неглубокие, но многоплановые композиции, где чередуются плоские планы. Окраска – красно-зеленый-белый – помогает проследить направление линий, их переплетение. Каллиграфические мотивы в стуке. Стук режется по сырому, имеет необычайную пластичность.

В персидском резном стуке много антропоморфных мотивов. Общее недоверчивое отношение к антропоморфным мотивам сохраняется со стороны религии.

* Голова царственного персонажа - XII-XIII век. Мягкая пластика, иногда есть расплывчатый овал лица, «луноликий». Традиции искусства Парфии, парфянский тип короны (?). Прекрасный юноша или девушка.
* Знатный воин – мощный и богатый костюм. Нашивки на рукавах –> византийский и арабский костюм. Графическая прорисовка все черт лица, расплывчатый контур. Условный профессионализм автора. Возможно, здесь работали несколько человек – мастер лица и рук-ног. Лицо безупречно, а руки и ноги с ошибками. Это характерно для искусства стука и других мягких материалов.
* Резное стуковое панно XIIв– было распространено раскрашивание стукового декора, особенно в богатых домах. Эти панно строится при помощи геометрической сетки, которые первичны по отношения к сюжету. Наверху – каллиграфический фриз. Пластичный, цветущие буквы. Сюжет – правитель на троне, изображение подданных, которые прославляют правителя. В целом, человеческие фигуры довольно живые, но все е подчиняются ритмике геометрии. Рельеф раскрашен весьма ярко. Такие стуковые резные панно украшали все известные нам дворцовые сооружения средневековой Персии.
* Резной стуковый фриз из Рея – восьми-лучевые звезды с плетенками, цветочные мотивы, между звездами – человеческие фигуры. Вверху правитель на троне с предстоящими. Сцены пира, музыканты внизу. Все, что соответствует специфики пиршественного зала.
* Стуковое панно со всадниками – пропорции очень напоминают первые образцы персидской миниатюры. Единый подход к человеческой фигуры господствовал во всех видах искусства. Арабеска внизу, в центре звезды – два фламинго с переплетенными шеями. Тоже раскрашенный рельеф.
* Все элементы резного стука пластичны, обладают плотью, переплетение.

Металл

Сасанидское серебро – доисламская традиция, пользовалась огромной славой на Востоке. Чрезвычайно широко распространено. Доходит до Китая и Японии. Необычное сочетание золотого фона и серебряной инкрустации. Изысканность контуров силуэтная проработка. Не раз на него будут изобразительные отсылки.

* Гератский котелок (или котелок Бобринского), XIIв, ГЭ. – буквы получает свое место, Орнамент – горизонтальные лентовидные пояса. Там чередуются каллиграфические надписи разных шрифтов и фризы с изображением людей и животных. В верхней части довольно большой (высокий) каллиграфический шрифт, там буквы сильно анимированы (есть головки, что-то типа ручек и ножек). Под ручками котелка замечательные медальоны (правитель на троне в солнечном нимбе, от него сияния, где чередуются серебряные и золотые лепестки, похоже на подсолнух). ***Анимирование букв*** – но только в бытовых вещах, не в Коране или Хадисе.
* Десятигранный бронзовый котелок XIIв. - продолжается анимация букв, у них уже глаза, рты. Брови. То есть буквы превратились в образы красавиц или небесных дев. Тулово котелка похоже на дорическую колонну – то есть грани полукруглые и они выгибаются внутрь (как каннелюры). Несколько фризов. Собака, которая гоняет зайчиков, сцены охоты. Хвостик льва переходит в изображение химеры, которая раскрывает свою пасть и пытается пожрать солнце. По центру в медальонах астрологическая тематика (лев и солнце, из хвоста льва вырастает химера-дракон, который пытается напасть на солнце (разевает пасть), у которого три лика (то есть оно показано в движении). Довольно сложная мифология, которая притягивает не мусульманские сюжеты и образы. Мотив чернения на каждой грани.
* Уникальные в персидской традиции.

Керамика

В персидской традиции занимает почетное место, в отличии от Индии, где считает, что люди должны есть с металла. Но здесь – почтенный материал, как и в Арабской культуре. Это связано с легендой о сотворении человека – материал, из которого он был создан.

* Блюдо с птицей
* Блюдо, с изображением снежного барса – X-XIв, окраска в виде кружков со светлым заполнением, этот зверь отлично вписан в круглое очертание блюда. Арабеска в хвосте. Это животное имеет интересную окраску. Лапы показаны изнутри – темные. Показанные снаружи – светлые. Динамичная линия очерчивает силуэт.
* Блюдо с охотниками – Xв, 4 юноши по кругу, усатые и бородатые – типаж рельефов Персеполя. У них на плечах плащи. Между охотниками – птицы и звери, на которых может идти охота. Хищник нападает на копытного в центре – маленький хищник и конь. Графическое совершенство, смелость в решении.
* Сосуд в виде птицы Сирин – XII-XIIIв, Музей Востока. Это очень маленькая игрушка, полива из кобальта. Она почти серена, только у нее не рыбий хвост, а хвост и крылья птицы. Были объемные изделия, маленькие бытовые игрушки, но их держали дома, возможно, их не афишировали. Традиционная мифология, доисламская мифология, арабская и персидская сказка.
* Блюдо с легендой о Бахрам Гуре и его возлюбленной… - конец XIII века. Усложняются сюжеты, много-моментные сюжеты. Сцены охоты и игры в гольф (?). А в центре – возлюбленные. Сбрасывает девицу с седла и уезжает, в то же время они только едет, стреляет и газель уже убита –разновременные сюжет! Целые истории рассказаны в керамике.
* Люстровое блюдо со всадником - XII-XIII век. Мотив точек, когда имитировалось золото. Искусство расположение композиции в круге, участие арабесковых мотивов.

Росписи керамики бывают весьма и весьма богатые по колориты. ***Минаи*** – техника полихромной росписи керамики, которая складывается в Иране в XIII веке. Центры производства – Рее, Кашан, Султанабаде.

* Чаша с … - надписи имитирует китайскую иероглифику. Художник преследует цель создать впечатление экзотической росписи. Белая полива => китайские образцы.

Изразцы

XII-XIII век – распространение в Персии.

Отсюда распространяются по всему мусульманскому миру. Прозрачная полива сверху – часто ***люстровое покрытие*** -> золотой блеск. Как правило изразцы имели 8-миугольную форму – два пересекающихся квадратов. Между изразцами оставалось пространство в виде крестчатой формы. Могли покрывать собою большие и изогнутые поверхности, так как не соприкасаются друг с другом. Клеящая основа на загрунтованной поверхности, небольшой запас пространства, чтобы изразцы имели возможность расширяться и сужаться в зависимости от климата. Чрезвычайно прочное покрытие, очень легкое, маленькая толщина, непроницаемое для влаги => защищает архитектуру и кирпичную кладку от солнца и влаги. С ними ничего не делается, потому что обожжены и покрыты поливой. Стандартизированная форма и размер. Декор внутри изразца. По кайме обычно располагается каллиграфическая надпись. Для культовых построек – геометрический орнамент.

* Люстровые изразцы из музея Востока
* Изразец с красавицей, которая кормит птичек – понятно, что для светской постройки. Синие оттенки – могли варьироваться в сторону зеленого. Поздние цвета в изразцах – травянистый зеленый, красный и розовый.

По наличию тех или иных оттенков можно понять датировку.

Когда архитектура получает изразцы, преображается, в том числе и в конструктивном отношении. Непроницаемая яркая поверхность, которой можно покрыть любую форму делает ненужно любые объемные ухищрения. Архитектура = легкая скорлупка, которая дематериализует поверхность.

Ткани

Парча. Довольно рано начали культивировать шелк. Персы со своей древней орнаментикой, где оказались к месту древние мифологические сюжеты. Древесная тема, симметричные композиции, используется тип композиции в медальонах.

Персидские ткани ценились очень высоко во всем мире. Сам шелк шел из Китая, но персы знали эти мотивы. Китайцы и японцы с VIII века обожали персидские ткани. Шелковый путь обеспечивал циркуляцию образов, техник и мотивов.

Потом столица перемещается в Самарканд, а страну захватывает Тимур.

Искусство миниатюры в Иране 13-15вв.

Персидская миниатюра достигла необычайного уровня. В средневековой Персии было много школ миниатюры. Основных три центра

1. Тебриз. Север.

2. Шираз. Юг.

3. Герат. Запад.

Зарождение относится это к домусульманской эпохе. Ранние относятся к 11 веку. Начиная с кона 13 века производство миниатюры уже идет активно.

Тебризская школа.

Китаизирующая. Или же монгольская. Тебриз правили потомки монгольской династии. Существовали разные жанровые направления. Были и научные, которые имели широкую сферу (научные, бестиарии, медицина).

• Ибн Бактишу, Книга о Животных (Бестиарий), 1298г. Лев и львица. Половина страницы. Формат приближается к квадрату. Характерно для первых стадий развития миниатюры. Есть рамка, прочерченная красками. Пространство начинает развиваться с нижней кромки земли – небольшая щеточки травы . Своеобразные растительные кулисы. Высокий уровень и зрелость рисунка. Старая традиция зооморфного изображения. Все животные по парам. Олицетворение гармонии. Момент ласки. У них разная грива. Мастер передает объем с помощью штриховки пером. Фон – бумага, художник еще не занят проблемой расширения пространства.

• Аль Беруни, История древних народов, 1307-1308г . События легендарного и мифологического плана. Разрушение храма в Иерусалиме. Нижняя граница обозначена кирпичиками. Интересно показан рушащийся храм. Огонь напоминает свитки с драконами. Воздействие китайского искусства. Все развивается очень динамично. Дым от огня, рушащиеся конструкции придают динамику. Условно. Разномасштабные фрагменты соединены в одно целое.

• Всеобщая история Рашид Аддина . Ветхозаветные истории. Они признавались. Авраам и трое странников. Он показан как пророк. Есть и византийские традиции. И традиции персидских рельефов. Священное дерево Будды. Считается одним из пророков до Мухаммеда. Это дерево Бодхе. Деревья с ребристой поверхностью. Земля от нижней кромки листа поднимаются плитами синего цвета. Они поднимаются по диагонали. Диагональные кулисы, типичные для персидской миниатюры.

• Жизнь народов мира 1388. Этнографический труд. Сбор фруктов хлебного дерева. Кромка земли обозначена валиком с камнями. И на нем стоят действующие лица. Вода обозначается черным. Ее покрывают серебряным порошком, который быстро темнеет. Вода обозначается рыбами, чтобы ни с чем не путали. Тема воды обозначено еще с темой оазиса, тема рая. Дальше поверхность земли оформлена камушками и разными цветными растениями. Они все слегка зооморфны по виду. Эффект анимации камней, это появится еще в индийской миниатюре.

• Антология Научные рисунки - Знаки зодиака, 1329г. Используется арка, над которой в круглых медальонах показаны знаки задика. В центре – солнце в характерном обрамлении множества лучей. Розоватый фон с арабесковыми растениями. Внизу – звездочет, он что-то готовит на огне. Открытая книга, она не полностью открыта.

• Шах-наме (жизнеописание шаха), Фердосий, 1330-1336г . Это повесть о царе, Александре Македонском. Есть еще шахен-шах, царь царей. Это обширный текст, где есть образы и других царей. Персы рассматривают Искандера, как своего героя. Армия индийцев бежит от войск Искандера. Использование боевых колесниц против слонов . Голова коня как нечто-то железное, они изрыгают огонь. Такие китайские языки пламени. За железными воинами движутся уже реальные всадники. Кони разных мастей. Наверху облака тоже китайского происхождения. Монохромная трава. Плановость изображений. Осуществляется также прорыв в голубое небо. Верхняя кромка листа обозначена также тучами. Очень много золота. Многоцветие при этом. Искандер бьется с драконом. В центре – фигура царя в короне на белом коне. Есть свита. Яркие разноцветные всадники. Разные лица. Разные этнические типы. Существо с крыльями на львиных лапах. Вместо двух рогов появляется один большой. Пейзаж – изображение гор в монохроме. Маленькие деревья. Это намек на китайскую живопись. Птица Симург уносит старца Заля на гору Эльбрус. Монохромная гора. Большая и масштабная картина природы.

Пейзаж – тип шан-шунь (горы-воды)

• Шах наме. 1370 . Еще один манускрипт. Заль убивает лебедя на глазах возлюбленной царевны. Он хочет впечатлить ее. Выставлена шапка, куда должна упасть птица. Тот берег усыпан цветами. Водный поток – прямая цитата с китайского фарфора. Батальная сцена. Там участвует шах Ирана. Это уже самостоятельный жанр. Поверхность земли выплескивается на поля. На поле выходит и красный штандарт. Даль голубого неба. Монгольские образы воинов накладываются на тему древнего иранского шаха. Изящно показаны и поверженные противники.

Ширазская школа.

Юг Ирана. Мы не видим здесь больших воздействий Китая. Любят теплые «горячие» цвета, пурпурно-розовые оттенки. Очень декоративная школа, роскошь .

Первые произведения начала 14 века – это небольшие рисунки. Квадратного формата, они не занимают всю страницу. Напоминают древние рельефы, композиции резьбы по стуку (Рукопись Титан убивает Бахрама. 1333). Иногда они с яркими цветными фонами. Зрелость рисунка. Собранность силуэтов. Зооморфные образы опираются на древние образы.

• Научная антология. Мухаммед Бадра Джаджарни, 1341г. Строки текста чередуются с иллюстрациями. Горизонтальный формат на ярком красном фоне. Различные созвездия и фаза луны. Нарядность. Также есть лист с различными ценными объектами: оружие, домашние животные, драгоценные камни, музыкальные инструменты. Также есть разные растения и травы. Буквы пишутся тем же инструментом, что и рисунок. Хорошо смотрятся в соседстве. Попытки найти композиционное решение. Фризовый принцип.

• Шахнаме. Бахрам Гур , один из древних царей. Сцена сражения с драконом. Всадник на черном коне. Он выбивается в пространство текста. Дракон идет из китайского фарфора. Его обвивают арабесковые языки пламени. Герой показан на светлом фоне. Фон – ритмически повторяющиеся фруктики. Высокая степень стилизации.

• Шахиншах-наме, 1397г. История Тимура. Воин под цветущим деревом. Редкий момент между боями. Сцена отдыха и созерцания. На переднем плане – голубые волны, это камни. Кромка начинает расти вверх и приобретать интересные очертания. Золотой фон решает все пространственные проблемы. Ощущается весенняя атмосфера цветущего сада.

• Антология поэзии 1398. 11 иллюстраций неизвестного художника пейзажного жанра. Наверху текст. Три холма. Своеобразные кулисы, на которых стоят предметы. Ручей вытекает из источника. Кипарисы, виноград, птицы и т.д. Прорыв в голубое небо. Сильное лирическое чувство. Кааба в Мекке. Также есть пустыня с шатрами паломников. Экстракт из всех визуальных составляющих города. Он многократно меняет масштаб. Золото разного тона. Богатая пространственная жизнь.

• Антология Искандара 1410. Интересное оформление полей. Это золотая орнаментация у Ширазской школы. Дарий, плененный Александром. Александр под красным балдахином, он сверху наблюдает за Дарием, стоящего на колени. На первом плане – розетки цветов, они создают волнообразный контур. Над ними протекает водоем. Каменистая почва с ритмическим заполнением камнями высоко поднимается. Земля становится подобием кулис, откуда выглядывают другие воины. Замечательные декоративные эффекты. Игра волнистых линий.

Пленники перед царем Хосровом. Пленники справа. Тут представлены и разные иностранные делегации. На переднем плане – останки. Золотая поверхность с ритмически повторяющимися кустиками. Прорыв в голубое небо. Симметричное построение групп по три. Большое разнообразие цветов. Появляется горящий оранжевый. Нет монотонности.

Портрет 7 красавиц. Царь должен угадать свою жену по портрету. «Горящие» цвета. Необычная колористическая нарядность.

Искандар смотрит на купающихся серен. Они подсматривают из-за кустов. Черная вода, раньше – серебряная. По грудь плавают женщины. У них огненные крылья. У них нет рыбьего хвоста. Художник «надел» на них набедренные повязки, а грудь прикрывает длинными волосами. Необычный пейзаж. Динамика каменных форм. Большое количество звезд.

Авраам, низвергнутый в пламя. Неопалимая купина. Ветхозаветный сюжет. Его окружают горящие трава. Внутри подобие ковра. У него фигурный нимб – пророческий.

• Шахнаме султана Ибрахима, 1435г. Изображение животных. Золото выступает как цвет. Блики. Золото «живет» активной и разнообразной жизнью. Разные животные. Наверху – следы летящих птиц, волнение воздуха .

• Шахнаме 1444. Показан пир. Целый разворот. Разные послы. Пестрая картина. Все утопает в цветах. Золотой фон. Они играют в поло. Слуги несут подарки. Много разных китайских вещей – китайский фарфор. Интернациональная компания .

• Джуварь 1480е Диван-кармани?. Своеобразный художник. Девушка переодевается в воина и в процессе битвы ее соперник узнает ее тайну. Они влюбляются.

Во второй половине 15 века Ширазская школа становится проще и грубее. Происходит отток художников. Они перебегают в другие школы. К 16 веку она возродится .

• Кавар-наме Ибн Хуссейна, 1480е. это уже примитив. Архангел Гавриил провозглашает Али пророком Мухаммедом. Соломон устанавливает колонну на месте источника Моисея. Источник – вода черная. На переднем плане два камня. Фигуры становятся более коренастыми.

Гератская школа.

Утонченная и лиричная. Расцвет приходится на 15 век, позже всех. Это то место, которое переманивает художников из других школ. Создаются мастерские, где работают каллиграфы и художники. Это при дворе султана Байсонкура .

• Калила и Димна 1430. При дворе. Лев и бык. Два шакала вновь убеждают льва не есть мяса. Накладывается на древний сюжет битвы хищника с копытным. Вспоминаются рельефы. Бык с золоченными копытами и рогами. Фантастический пейзаж. Сложные очертания голубых участков. На поля выбрасываются деревья. Горы напоминают волны. Сказочная картина.

• Антология Байсонкура 1427 . Лирические сцены. Пространство помогает строить архитектуру. Дворик с фонтаном. Влюбленный в синем, размотанный тюрбан – это признаки трауры от разлуки. Он явился объявить от этом своей возлюбленной. Сцена визирь (советник) и дервиш (отшельнический орден) посещают царский дворец. Архитектура играет важную рол в решении пространственных проблем.

• Шахнаме Мухаммеда Джуки, ок1440г. Пространство густо населяется фигурами. Целая армия. Но при этом простое построение. Симметричное построение. На переднем плане вновь водоем, комплимент зрителю. Там лебеди. Кони разной масти. Невероятные цвета. Куча подробностей.

История героя Рустама. Он борется с демоном. Тот побеждает его хитростью. Он вместе со скалой понес Рустама, чтобы сбросить его в водоем с чудовищами.

Сражение двух воинов. Один срубает голову. Фонтан крови. Внизу шапка, разрубленный щит. Безмятежный пейзаж.

• Камаль ат-Дин Бехзад, поэмы Низами Хамсе, 1494г. Выдающийся художник. Итог исканий гератской школы. Его ценили, переманивали. Это любовные поэмы. Обширные тексты. Художник есть из чего выбрать .

Халиф (Мамон) в турецкой бане. Он изучает жизнь такой, какая она есть. Архитектурное построение пространства. Показывает большие внутренние пространства, даже несколько комнат. Красивые интерьеры. Множество интересных деталей. Сине-зеленые одежды.

Строительство дворца Каварнак. Это дворец судьбы. Не конкретный. Считалось, что каждый правитель строить свой дворец судьбы. Метафорический смысл. Ремесленные моменты. Интересные ракурсы. Сложная физическая деятельность. Он заставляет своих героев двигаться сложным образом.

Лейла и Меджун в школе. Двор мечети. Он ВПЕРВЫЕ показал образы детей в миниатюре. Они показаны как маленькие взрослые.

Сцена траура по мужу Лейлы. Скорбящие родственники. Голубой и синий – цвет траура. На переднем плане – раздирают одежды, размотанные тюрбаны. Порывы, движения. Богатство проявления человеческих эмоций. Множество разных оттенков.

Династия Тимуридов

Конец XIV-XVв. В XVI веке династия Тимуридов прекращает свое существование и к власти приходят Сефевиды н. XVI-c. XVIIв. К этому искусству примыкает к искусству Индии эпохи Великих маголов, с которыми они были связаны не политически, а торговлей и культурой.

Территория Ирана становится периферией Тимуридской империи.

Дотимуридское время

Афрасиаб 6-7в – под Самаркандом, росписи. Древние истоки искусства Средней Азии.

Дворец в Варахше – менее изучен, но те же мотивы.

Ваза Мерв – этот материл соединяет современное искусство стран ислама с древнем искусстве на территории Древней Азии.

Керамика была весьма развита.

В это время доминирует объемный тип украшения изразцов. В цвете – сине-голубые оттенки. Потом осуществился переход к рисованным образцам.

Тимур прекрасно отстроил Самарканд. Градостроительная идея. Назвал районы Самарканда именами крупнейших персидских городов и других исламских. Самарканд = образ всего мусульманского мира.

Радиальная планировка города. В центре – цитадель, главные улицы были покрыты сводами и служили одновременно базарами. Впервые складывается тип восточного базара, которые представляют собой крытую улицу, с выходящими на нее мастерскими или лавками. В зодчестве этой эпохи – идея ансамбля архитектурного центра города. Один из таких ансамблей - Шах-и-Зинда.

* Шах-и-Зинда – комплекс мавзолеев близ Самарканда, который начали строить в 13, и завершили в 15 веке. Все здания довольно близко расположены на временной шкале.

Ансамбль-улица, завершенная с двух сторон порталами. Тимуридские мавзолеи – портально-купольные постройки. Кубическое основание-> ярус тромпов, которые ведут к барабану или куполу. Купола могли быть полусферическими, при этом дольчатыми или граненными. Один тип, к которым восходили эти постройки. На улицу выходят порталы мавзолеев. Своеобразный мир внутри этой улицы. Ориентированы в первую очередь на улицу, на порталах – основное худ. обрамление. Изразцовое покрытие. Наиболее активно оно в конце 14-15 веках. Начиналась использование покрытия изразцами с комбинации кирпичной кладки и изразцовых элементов. Кирпичи и кирпичи (того же формата), покрытые изразцами. Потом изразцы начали полностью покрывать поверхность стены. Два цвета – синий и голубой. Сам орнамент – стилизованная арабская надпись. ***Тип поворотного орнамента*** зарождается еще в дотимуридское время, а сейчас – доминирующий. Складывается принцип распределения орнамента на поверхности купола, барабана и четверика.

- т.н. Мазволей-восьмигранник 15 века – орнамент в самаркандской архитектуре очень строгий. Отсутствуют растительные элементы (только вкропления над окнами), геометрия, которая строится на основе надписи, которые постоянно вращаются вокруг центральной точки = поворотная симметрия этого орнамента.

Использование голубых изразцов на крыше, куполе. И более сложная цветовая гамма на барабане и портале.

Портал по высоте превышает высоту самого здания. Сотовые своды в арке портала. Специальной формы образцы для этой арки. Разнообразные. Сама поверхность портала члениться вертикальными тягами из глазурованных кирпичей и украшаются изразцами. Розовый – самый поздний цвет в изразцах. По их цвету можно датировать постройки.

В 15 веке перестают использовать объемные элементы в образцах. Расширяется цветовая гамма – голубой и синий + желтый, зеленый, фиолетов, розовый (17в). Использование изразцов как оболочки.

Барабаны украшены орнаментальные поясами.

- Мавзолей 1405 года – еще не вся стена покрыта изразцами.

- Двухкупольный мавзолей – 15 век, сложилась традиция декорирования барабанов каллиграфическими надписями. Своеобразный язык орнаментики – тоже надписи.

На больших мавзолеях должен был бы выписан весь Коран, на небольших – цитаты. Робкие элементы цветущего шрифта, плетенка, которая оплетает буквы.

* Соборная мечеть Биби-Ханум – позже похода Тимура в Индию. Большое впечатление от ее архитектуры. Монументальный, градостроительного типа комплекс. Портал с двумя минаретами. Безусловно, впечатления от индийской архитектуры. Оказался слишком большим и долго не продержался, реставрировали и восстанавливали.
* Мавзолей Гур Эмир в Самарканде 1404-1405 г – здесь захоронен Тимуру, который умер в 1404г. Восьмигранное призматическое основание. Купол на высоком барабане, высокий портал. Два минарета. Дольчатый купол. Изразцы. На барабане – надписи из изразцовых плит. Грани восьмерика покрыты декором с поворотом симметрии. Все эти приемы уже видели. В оформлении купола – изразцы и расписной стук. В центральном куполе использованы различные техники – резьба по стуку. Позолота. Изобилие различных техник в одном и том же памятники потом произвело впечатление на Великих Моголов, которые считали себя потомками Тимура.
* Безымянный мавзолей 16 в – появляются более поздние цвета

Тимуридская архитектура очень градостроительная.

* Площадь Регистан – скопление памятников, начиная от тимуридской эпохи и позже. На эту площадь выходит 3 больших постройки – медресе (училища). Каждая имеет большой эффектный портал с минаретами. Ориентация постройки идет не по сторонам света и не по мусульманским святыням, а на площадь, градостроительный принцип в ориентации построек. В центре – фонтан, шикарная площадь
* Медресе Улугбека – н.15в, старейшее из этих медресе на площади Регистан. Улугбек – придворный астроном и ученый. Поворотные надписи в арке. Система расположения декора уже сложилась, тяги – прямоугольники – арки в прямоугольниках. Спиралевидная лестница в минаретах = спиралевидный орнамент при помощи поворота надписи. Оно задало тон всей этой площади. Высокий представительный портал БОЛЬШЕ реальной высоты здания, которая ступеньками уменьшается к задней стороне здания. Медресе должно содержать кельи для учащихся.
* Медресе Шир-Дор – 17 в. Та же схема, вписывается в концепцию. В тимпанах арки портала – изобразительные мотивы, разноцветные. Смешные композиции, но красивые, лев и солнце. Эпиграфика. В купле подражает куполу мавзолея Тимура, Гур Эмир, но уже в другой технике. Не мозаика, более крупные изразцовые плитки.
* Медресе Тилля-Кари – самое позднее 17 век, воспоминания о пышности Тимуридов.
* Обсерватория Улугбека

Династия Сефивидов

Исфахан – новая династия. 16-17в

Исфахан можно отличить от регистан и Тимуридов вообще по красивым цветочным куполам, а не просто голубым
В 16 в пала дин Тимуридов и воцарилась дин Сефевидов. Роль столицы вновь переход на тер классич Ирана. Сефевиды-одна из самых богатых монархий в мире, эпоха расцвета Ирана. В 16-17 вв порвали отношения с Средней Азии, замкнутость шахской культуры. Любимый тип мечети - 4-айванный. Столицей станов Исфахан.

* Центр Исфахана -Майдан-Шах(шахская площадь и мечеть) Майдан перевод как площадь. Под углом к площади стоит шахская мечеть, т к должна ориент на Мекку. еще одна мечеть на площади- Шах Луфала(напротив шахской) По другую сторону площади от шахской мечети- базары. Огромная площадь.
Шахская мечеть: 4-айванная планировка. Много куполов,перекрыв галереи, луковичная форма. Зимний молитвенный зал 17 в -Старые своды 12 в покрыты новым звездчатым орнаментом. Купол кессонированный, двухслойный, голубые образы создают сетку для темно-синего(звездное небо, внутри всегда ночное небо, снаружи- дневное) . Цветочные мотивы в куполе снаружи. Изразцы развоплощают массу, архитектура становится бестелесной.
* Мечеть Лутфала- основной цвет купола-розовый, значит сразу понятно, что это уже 17 в. Кессонированный двойной купол. В барабане окна с резными решетками. В эпоху Сефевидов орнамент сильно эволюционирует: у Тимуридов все было строго, сейчас растительный орнамент, господств округлые формы, но сохр и традиционный орнамент.
* Медресе Чах Арба -сложные комбинации сотовых сводов, пересекают друг друг, в объеме, в плоскости, сложная работа геометрии.
* Медресе Мадар и Шах- купол станов луковичным, наши луковичные куполы инспирированы восточными впечатлениями. Достигает апофеоза игра со сводом, сложно увидеть симметрию, разобрать формы.
* Дворец Али-Капу -до 7 этажей , сост из отд павильонов, самый знаменитый павильон назыв 40 колонн, хотя на самом деле их 18. Кирпичная постройка с глубоким айваном, Деревянные колонны на каменных резных основаниях с высокими дерев резными капителями, исп дерев колонн идет из жилой архитектуры Средней Азии. Фонтан с львом и ангелом- трехмерная антропоморфн скульптура.
* Крепостная стена Исфахана
* Базар Кашан - отверстия в куполах- еще старые зороастрийские представл(для выхожд огня), сотовые конструкции в куполах
* Базар Керман -принцип галереи, перекрытой сводами с отдельными выходящими на нее бутиками

Миниатюра

16-17в Персия

Весьма актуальна суфийская тематика. Суфи – одежда отшельника. **Суфизм** – философское учение. Всегда связано с поэзией. Мистическое, религиозно-философское учение. Созерцание, любовные чувства. Прекрасная поэзия, отражение в миниатюре. Поиск откровения, нелогического познания высокой мысли. Эта же мысль в Индии: Мхакти – учение о любви, к божеству в первую очередь.

Различные миниатюрные центры: Шираз, Тебриз.

Весьма разнообразная миниатюра. Столица переносится. Миниатюры очень много.

Тебризская школа

Большая палитра красок, свободное владение золотом.

* Хамсе Низами (5 историй любви), 1584г (или 1539-1543г) – пони тоже переглядываются друг с другом, красавица. Голубая почва – особенность персидской миниатюры. Произвольное выстраивание каменной гряды, который как венок охватывать главного персонажа - принца. Золотой фон. Появляется новое в пропорциях – более удлиненные, чем были. Низкая талия. Особенность в костюме. Головной убор с пером цапли и т.н. «сефивидская палочка» => очень удобный способ датировки.

В батальном жанре нарастает многофигурность

* Битва Искандара с Дарием – Александра с Дарием. Поднимающиеся кулисы, детали, которые сопровождают сюжет. С любовью выписаны фигуры и одежды, попоны и тела коней – одинаковой декоративный уровень. Сефивидская палочка в тюрбане – ось для наворачивания тюрбана. Детали, чтобы их рассматривали. Батальная миниатюра делается еще наряднее. Орнаментальные мотивы. Все более и более многофигурная.
* Жизнь Тимура 1529г – бледно-лиловый тон земли, который переходит в желтый. Куча интересных подробностей. Классическая сцена внизу – хищник впивается в копытного, традиция. Все то вписывается в сюжет охоты. Прячутся животные в скалах – цвет шкуры уподобляются камням. Игра – найти зверей, развлечение. Единорог. Анимирует камни, очертания мордочек. Борьба героя с тигром, львом – древняя тема. Чрезвычайно декоративная сцена, сильно выраженное игровое начало. Птички на скале. Изощренное, искусственное создание композиции. Но и драматическая. ***Охотничий жанр*** как разновидность батального, усложняется, прогрессирует.
* Послы у турецкого султана – золотой фон. Изысканные цвета. Ковровая картина, различные орнаменты.
1. **Школа Мешхед и Казвин**

столичное значение, доминировании школ миниатюр в них.

* Антология Джами, Казвин, 1570е. *Прибытие влюбленных на необитаемый остров* - Метафорическая тема, у персов нет необитаемых островов. Убедительная фантазия. Океан – серебро, но почернело. Рыб, змеи, черепаха. Летают лебеди. Поля очень часто расписывают монохромным узором – отдельный декоративный мотив. Метафора уединения, не картинка необитаемого острова (реального или воображаемого). Длинный торс, низкая талия. В идеале – фигуры юноши и девушек в это время сближены. По деревьям лазают обезьяны. Юноша целится в фазана, а красавица его отговаривает. Небо выплескивается на поля, с другой стороны – ограничено рамкой. Прекрасная мечта лирической поэзии этого времени.
* Юсуф в походе – та же рукопись, Восточный базар, множество жанровых сценах на первом плане – драка. Миниатюра сложнее, многофигурнее. Изощрение. Много побочных сюжетов. Маскимально сложное построение, пространственное, плановое, перспективное, максимально декоративно.
* Битва 1530., Казвинская школа. – прекрасные и разнообразные одежды всадников. Множество деталей и интересных сцен. Выход на поля, нарушение границ изображение. Нарушается иллюзорное пространство. Вытягиваются в высоту, делает более стройными.
* Батальная сцена Казвин – есть что рассмотреть. Довольно изысканные композиционные находки прорыв голубое небо нарушение границ изображения.

Батальная миниатюра развивается в сторону увеличения количества персонажей, усовершенствования и увеличения. Нарядная средневековая войны.

Одни те же художники снуют между разными школами. Мобильны в это время. Школы перемешиваются.

1. **Ширазская школа**
* Искандер (А.М.) у отшельника. Любопытно ведет себя природа. Разные формы бесконечно превращаются в лица, профили, клювы, львиные морды. В это время особенно популярный прием -> развлекает зрителя, но и скрытый смысл, так как отшельник подвергается искушению, он за гранью человеческой мудрости, мир изменяется. Это связано с суфийскими исканиями. А для зрителя -веселая игра.
* Охотники в горах – природа таким же образом ведет себя.

Появляются жанровые композиции.

* Городская сцена, сочинение Хусайна Байкара, - ведут позорника, размотан тюрбан, на него все глазеют. Наверху – зрители более высоко ранга. В окнах – сцены жизни, полирование бумаги, обсуждение каких-то текстов. На веревочке сохнут расписанные листы миниатюры

Бухара – провинциальная школа. Территория Азербайдана – мелкие местные миниатюрные школы.

* Принц обезглавливает льва – борьба героя с хищником и одновременно битва хищника с копытным. Изображен лев классически. По сравнению остальными – пусто, формально все соблюдено. Это периферия.

Гератская школа - сохраняется в это время.

1. **Исфаханская школа**
* Моисей и Авраам – увеличивается размер фигур.
* Жизнь народов мира – единорог, быт и туземные красавицы. Эротический эффект.

Портреты Ризза-и-Аббаси.

Однофигурные композиции. Практически переход к портрету, но совсем идеализированные. Вся миниатюра под изображение фигур, S-образный изгиб. Красный и нефритовый цвета.

* Девушка в меховой шапке – идеализированный портрет, по всей вероятности – богема, не аристократка, скорее всего певица, актриса.

В это время, бумага дешевле, так как везли из Китая через Россию. Художники могут получать много бумаги. Миниатюра открывается от книги, независимый вид искусства. Внутри нее развиваются портретные тенденции, покупатели частные. Меняется структура заказа, потребления. Практика нового времени. На этом заканчивается истории классической персидской миниатюры.

* Портрет старика – крошечная. Перо. Другое отношение к человеку.

Персидские ковры и ткани

Ковроделие развивалось еще в древности. Лидер по созданию тканей. «Лицевые ткани» - в русских старых традиционных собраниях.

* Фрагмент с крылатым львом, бархат 16в. – серебряные глаза. Бархат –одно из изобретений персидских ткачей. Искажаются линии, что связано со спецификой техники.

Персидские ткани и ковры стремятся к округлению, не для них не характерны острые углы, которые популярны в турецких тканях.

«Лицевые ткани» - это те ткани, на которых изображены люди с лицами. Если изображены люди с лицами – нельзя выйти на улицу, так как это противоречит исламской традиции.

* Битва Бахрама Гура с драконом – дракон и Китая. Феникс из китайского искусства[[18]](#footnote-18), по сюжету не нужен. Рапорты одного контура, но разного цвета -впечатление, что разные. Очень высокие уровень ткацкого мастерства. Сложные линейные построения.

Ковры – тонкость изготовления. Мировые лидеры по числу узелку на единицу площади. Высокая разрешающая способность, поэтому каждая линия может быть гибкой, сложные контуры. Больше, чем у турков, шелка. Процесс производства шелка довольно рано заимствовали у Китая.

Парча – искаженное слово Персия.

Шелковые ковры довольно плохо сохраняются, как раз с Сефивидского времени.

По композиции отличаются тем, что в основном – ***медальонная композиции.*** Медальон и толстая кайма по краям. В молельных – вместо медальона, ниша. Большое внимание делятся животным. Миниатюра довольно сильно повлияла на ковры. Мало людей. Много растительных мотивов.

Розовый, пепельный, темно-синий, красный – сложные оттенки, в отличии от турецких. Несколько слоев. Каллиграфия Сложные округлы очертания. Тоже набор для созерцания.

1. Молельные
2. Медальонные – симметричные относительно центральной точки.

Сюжеты: охотничьего (единственный допустимый образ человека), садовые, базовые

Не вешался на стену, располагался на горизонтальной плоскости, кочевой быт – вешать ковер на стену. В Персии нет у ковра низа и верха. Они были доступны для персов, на них ели и спали.

* Фрагмент охотничьего ковра – медальонная композиция. Чистой геометрии в персидском ковре нет. Более изобразительный и конкретный.

Взаимодействие между традициями персидского и турецкого ковра, когда османская империя захватывает территории Ирана. Турецкая традиция выходит на первое место, персидский ковер более редки и дорогой.

Индия. Делийский султанат

Мусульманское государство возникает в Индии только в 13 веке.

13-14в. Делийский султанат. Династия начинается с выходца из Средней Азии Могола, который считал себя потомком Тимура. В это время на юге – отдельные индуистские княжества.

15 в- феодальная раздробленность

16-17 век - эпоха Великих Моголов.

Довольно жесткой внедряются исламская традиция. Конструкция арки и свода, которые индийцы избегали в традиционной архитектуре. Новые типы зданий. Индуизм – кремация, не было мавзолеев. И вот приходит традиция мавзолея с мусульманскими завоевателями.

* Кувват-аль-Ислам (сила и мощь ислама), 1193г, минарет Кутуб-Минар, 1199г, Дели – мечеть с минаретом. Дворового типа мечеть. Кутуб-Минар – огромный минарет. Традиция арабского и персидского зодчества 11-12 веков. Другие формы – из камня, традиция кирпичной кладки развития в Индии не получила как и традиция изразцов (плохое качество).

Свои традиция понимания объема и массы.

Минарет – звездчатый план, чередование квадратных и круглых опор, напоминает башни индуистских храмов. Цвет камня возмещает отсутствие изразцов. Объемность, массивность, тяжесть и массивность камня.

Каменная резьба как основной принцип декорирования архитектуры. Эпиграфический и цветочный, геометрический декор. Вырезанные человеческие головки. Подчеркивается эффект перспективного сокращения с помощью сокращение высоты ярусов. Неглубокая резьба, цветущие шрифты. Индийская традиция требует каких-то изобразительных мотивы, пусть хоть цветочки. Светотень, мотив колеса в резьбе. Мотив драпировки жемчужных нитей – традиции дворцовой архитектуры, встречается в Аржанте. Более мягкий переход к исламской традиции.

Несколько дворов, большой портал со стрельчатой аркой. Двор был окружен глубокой галерей с каменными столбами и колоннами. Поскольку строились очень быстро – использовались вторичные материалы с индуистских храмов, которых разнесли мусульмане. Перепутанные элементы, вверх нова вазоны, фигуры. Индусы конечно жалели эли элементы, не хотели с блоком стирать изображения. Большие придворные цены, геральдические мотивы, божества. Вот из этого материала строилось мусульманское искусство Индии.

* Гробница Исхофана в Дели 16в. - В 15-н16в распространяется тип мавзолея. Тяжесть архитектурных форм, но пластичность. 8гранник, по углам контрфорсы, тонкая колонна с капителью. Роспись по стуку и изразцы.

Великие Моголы.

Архитектура

В 16 (до 18в) веке Индию захватывает **Бобур**, выходец из Средней Азии. Бобуриды – Великие Моголы. Именно монголы и имеются ввиду. Считал себя потомком Тимура, а тот считал себя потомком Чингисхана.

При них архитектурна расцветает. К 15 веку архитектура Индии исчерпала себя, а архитектура Ислама имела перспективы, скрестились эти две традиции.

Еще в прошлом веке в Мазволее Исхафана– центрический тип, монолитные купол, приземистые пропорции => характерно для индуистской традиции.

Искусства ислама в Индии – мягкая, тяжелая, либеральная в форме, разнообразная в материалах.

* Мавзолей Хумаюна – розовый, изразцов нет, единственный способ включит цвет в архитектуру. До Ислама. Искусственный сад. До прихода ислама не уделялось внимаю геометрическому плану, это все начали делать при Моголах. Мавзолеи приобретают платформы, на которых возвышается 8-миугольное основание с центральным барабаном и куполом. Мотив ***стрельчатой арки*** – новый внешний мотив Основной ритмический мотив.

Меняется тип светского укрепленного сооружение – форты, крепости. Снаружи – каменная крепостная стена из того же красного песчаника.

* Красный форт в Дели – отображен на миниатюре 19 века. Пространство делится на систему внутренних дворов с галереями. Ядро города при Великих моголах, аналог Кремля (во всех городах). Внутри – оф. Заведения, казармы, жилые дворцы и пр. Не верим, что это крепость, как картонка. Кроме одного случая, с него не оборонялись. Репрезентативная функция.
* Жемчужная мечеть – центральная городская мечеть. Минарет облицовывается. Агра.
* Аграфорт. Форт в городе Агра – были реальные военные действия, но и архитектура более монументальная, традиционная форма зубцов. Серьезная крепостная постройка. Усиленная массивность стен, пирамидальность, которая просчитывается в очертаниях стен. Крепостная часть напоминает о традициях индийской традиционной архитектуре своей массивности. Внутренний дворик – раскрепованная архитектура, башни. Кое-где на стенах изразцы, но больше - инкрустация.

В исламе глина – благородный материал, но не в Индии. Вместо изразцов в Индии прижилась техника *итальянской* *каменная инкрустация*. Множество придворных дам и жена – из Сефивидов, очень тесные с ними отношения. Развивался ремесло каменной инкрустации. Складываются типы композиций. Малахит, который везли из России.

Агра при Моголах играла роль 2й столицы, с сер17в – ведущую роль.

Шах Джахан облюбовал Агру как столицу. Он же построит Тадж-Махал, два памятники видны друг от друга и между ними – Агра. Центр ремесел до сих пор.

Шах Джахан – очень интересный правитель. Собственно, обессмертил себя строительством Тадж Махала. Интересовался культурой. Либеральные правитель, Христиане подняли голову. Придворные дамы его жены позволяли себе принять христианство. Обожал итальянское искусство. Замечательный век, любил свою жену, персидского происхождения. Жена умерла на 14х родах.

* Тадж-Махал – мавзолей отстраивается несколько десятилетий. 1532-54г Прозвище «сахарница». Нужно воспринимать в ансамбле города, вселенская постройка. О масштабу архитектурного замысла можно сравнить с традиционной индийской ступой, которая как пуп земли. Прямоугольные очертания территории. Одной стороной выходит – на реку Джауна (посвящена индийскому богу смерти, похоронная река). В эпоху Ислама, казалось бы, не актуальна индийская символика, но тем не менее, выступает как смысловая доминанта. Высокая платформа, ок. 7 метров, как и все могольские мавзолеи. 4 минарета. Вспоминаются Большое османские мечети этого времени. Восьмигранник с высоким куполом на барабане. Крест из каналов, фонтан на пересечении => тип планировки из персидских мавзолеев, «4 колосьев». Четыре квадрата, по идеи, на пересечении каналов - мавзолей. Мавзолей сдвинут на берег реки, внутри этого персидского типа. Под садом понимаются фигурные газоны и низенькие кусты по берегам каналам, то, что понимаются под садом в Индии. Надвратное сооружение, слева мечеть и справа – гостевой дом, которые перекликается с архитектурой мавзолея. Мечеть и Гостевой дом выстроены из красного песчаника. Купол и Арка – основной мотив архитектуры, арка многократно варьируется вплоть до аркатурных поясков.
Бассейн – итальянские очертания, итальянский мраморный бассейн, больше таких форм в мусульманской архитектуре не увидим.

Все гораздо сложнее с цветов в центральном здании, много цвета и инкрустации. Весь Коран прописал вокруг портала, в тимпанах арок – инкрустации, красный. Зелёный, жёлтый. Разная обработка мрамора, решетка из мрамора. Боковые панели – цветочный орнамент, увядающие цветы, правильные треугольные корни, которые видели в Кашмирских шалях, и инкрустация. Не такой белый и плоский, каким кажется с дальнего расстояния.

Внутри – захоронение жены и мужа. Под поверхностью жены глубокого внизу. Кенотафы на втором ярусе, ажурная мраморная преграда. И резной стук, золотая, росписи, инкрустация. Резьба – самые разные техники внутри. **Среднеазиатское происхождение в наборе техник**. + персидская традиция, итальянские влияния и индийская традиция. После Тадж махала ничего подобного не сделано.

Боковая мечеть Тадж Махала – красная, постепенно из города к Тадж Махалу появляется белый цвет, некая иерархия. Белила в росписи, роспись имитирует инкрустацию. Орнаментальные мотив – ткань, знаменитая индийская набойка, которая повялила на английский ситец. Вариант сотчатого свода, сефивидская конструкция в индийском варианте. Камень, штукатурка, роспись граней сотовой конструкции создают другое впечатление, «текстильное» впечатление, в отличии от бесплотных конструкций у сефивидов. Пластическая культура никуда не девается. Резьба, стук.

Из Агрофорта виден Тадж Махал, через реку, которая сухая почти весь год.

Сыновья шах Джахана напали на него и друг на друга, претендуя на престол. Остался из них только один – Аурангзеб, «белая змея», сместил отца с трона, тот был болен. Запретил ему выезжать из Агры. Он короновался в Дели, Джахан доживал век в Агре.

Миниатюра

Могольская школа очень похожа на персидскую школу. Развивается при дворе. Но есть более традиционные школы: в княжестве Раджастан, со столицей Джампур.

Раджастанская школа

* Кришна пребывает к дому раджи – яркий локальный цвет, отсутствие глубинности пространства. Традиционные для миниатюры черты лица.
* Раджа 18в. – позволяет себе весьма яркую стилизацию. Интерес к портрету, погрудное изображение.

Известны вполне эротические мотивы.

* Поцелуй придворных 19в

Школа Пахари

* Качели –эротические мотивы. Не развивается пространствоё обходятся локальными цветами.Пестро. Отличается от персидской миниатюры. Не мусульманскач тематика – индуисткая. Все ти княжества исповедовали разные формы индуизма.
* Поклонение алтарю- Раджастан, конец 17в.
* Раджа и Кришна – в роще, галантная сцена.
* Дурга на троне

Индийская школа яркая. В традиционном варианте там не развивается пространство. Яркий локальный фон. Пестрое и мажорное впечатление.

Графичность, силуэтность, локальный фон.

Все это черты не мусульманских школ Индии.

* Сцена охоты на кабана

Уже интересовали западным искусством. Осваивали что-то из перспективных эффектов.

* Кришна побеждает царя морских змеев –линейная перспектива, сокращение, горизонт, сфумато – заимствована. Сокращенный город на заднем плане. Это заимствовано из европейской книжной графике.
* Шива с супругой – их мирное воплощение, они покзааны в двух вариантах.
* Красавица с павлином

Моголская школа

* Строительство дворца – провинциальная школа.
* Кришна и Раджа и подружки – позитивный благостный аспект образа Кришны. Что-то пришедшее из западного искусства,

Параллельное сосуществование с местными школами. В 17 веке – фанатичный правитель, заставил население принять ислам, население бежало. Захват Индии.

* Иллюстрации к воспоминаниям Бобур-Наме – конец 16в. Он надиктовал мемуары. Сочинял стихи. Успешно царствовал. Войны, пиры, путешествия – основные темы. Захват Индии – великое событие. Он описывает свои воспоминания. Яркий и локальный колорит. Больше, чем в персидской миниатюре. Не всему в Индии понравилось.

Многофигурные и батальные сцены.

Источники миниатюры: традиционная, миниатюра Сефивидов и отдельные впечатления от европейской миниатюры.

При дворе Моголов в Дели при Акбаре возникает школа. Она многонациональна, во главе 2 иранца. Характерно ощущение перспективы, свето-воздушная среда, повялется светотень. Динамичные композиции, живость и точность деталей, яркий колорит. Две знаменитых рукописи, посвященных жизнеописанию индийских правителей Бобура и Акбара (Бобур наме и Акбар наме), обе рукописи к16в, хотя Акбар – внук Бобура. Обильная иллюстрация. Большинство листов Бобур-наме хранится в Москве (коллекционер Щусев ? просто купил их на базаре), в музее востока, несколько иллюстраций в Индии.

Бобур-наме, к16в. Бобур в своих воспоминаниях делает замечательные высказывания по поводу впечатлений, которые на него произвела Индия (он же не из Индии, он любит Самарканд). Сначала у него тоска, потом делает интересные заметки (про деревья, про то, как удобен в чистке и вкусен банан). Соседствуют иллюстрации из жизни Бобура и его описания (деревьев, животных). Бобур наме приближен к реальности, а персидская миниатюра обычно фантастична. Могольская миниатюра очень зависит от персидской (построение пространства), но нет цветных почв и золотых фонов. Колорит приближается к плотной красно-зеленой гамме. Здесь все более вещественное, плотное, телесное. Сцена *Бегство* *Хасан Юкуба*. На охоте военачальник, пользуясь случаем, отрывается от охотников и скачет к мятежникам. Все состоит из вздымающихся кулис из камня, но они уже не разноцветные. В камнях скорее будут скрываться реальные животные, чем они сами будут похожи на морды животных. Наверху сильно сокращенный в перспективе пейзаж – это из рукописей северного Возрождения, которые дарились (португальские миссонеры), а не от Сивфивидов. Сцена *выездки боевых слонов*. Слоны очень объемные, массивные и тяжелые, хотя конь традиционно силуэтен.

Акбар-наме, к16в. Сцена, где впереди птички, сзади городской пейзаж. Это не индийская архитектура, она стянута с западной гравюры, сильно преувеличена перспектива. *Юноша за чтением* – пример заимствования от Сифивидов. Наивно решена поверхность земли, романтический образ прекрасного и образованного юноши. *Портрет Джахангира*, принимающего послов (наибольшее внимание представителю Персии), пример заимствования у Запада, художник Бигитр. Другой тип передачи лица – практически европейский портрет. На переднем плане сам художник, он держит в руке картинку, на которой изображены подарки, сделанные ему властителем. Смешной трон в виде песочных часов. Не понятно, что здесь делают путти и купидон со стрелами. Такая степень портретности на востоке в это время нигде не исполнялась. Также разрабатывается тип портрета в овале не слоновой кости.

Могольская миниатюра не имела логического продолжения, в 1580г к Акбару приехали португальские миссионеры, привезли живопись. Соответственно, в миниатюре развивается портрет. Как правило, это профиль или ¾, серьезная и важная поза, но живо и четко схвачено. Есть интерес к личности человека.

Портрет Хамаюма (отец Акбара), к16в. На слоновой кости. Лицо и торс от европейской живописи. Нимб, в руке цветок.

Портрет императора Акбара. Не ординарный портрет. Миниатюра на слоновой кости. Императору придали нимб. Портретность, характерность, возрастные признаки (складки на шее, старый).

Хан Давран. Опирается на палку, придворный с соколом. Выразительность и острота, передача фактуры ткани.

При Моголах двойственная ситуация. Санскрит уже мертвый, складывается хинду-стаи, состоит из двух диалектов – хинди и урду, близки, но используют разные системы письма. Урду – арабская письменность, хинди – шрифт теванага. Урду обслуживал потребности мусульманского круга, хинди доминировал в традиционных аспектах культуры. Могольская школа имела дело с классическими темамии и жанрами, которые были приняты в миниатюре мусульманских стран – жизнеописания, написание канонических текстов. С воцарением Аурангзеба в к17-18в в деятельности миниатюрных мастерских происходят драматические события, часть мастеров вынуждена бежать из Дели. Они ищут пристанища в индуистских княжествах. В основном, миниатюрные школы сосредоточились в северной части Индии: княжество Раджастан (северо-запад) и княжество Пахари (в горах). В 18в формируются интересные местные национальные школы.

Раджа Умет Синх стреляет в тигра, Раджастан, 1780е. В тигра он палит из огнестрельного оружия (оно уже распространено). Соединяет очень старые тенденции (тяготение к изображению всех действующих лиц в профиль). Раджастанская школа многое наследовала от Моголов и через них от персов (расположение переднего плана), классическая сцена битвы хищника с травоядным (здесь тигр нападает на быка). Условные каменные уступы. Есть и отсылки к позднему характеру этой миниатюры, чувствуются стилистические признаки примитивизма.

Поцелуй, Раджастан, 1810г. Дело происходит в придворной обстановке. Видим, как эволюционирует эротическая сцена. Прорабатывается и распространяется особый тип трактовки лица, скорее, он восходит к джаньским миниатюрам на пальмовых листах (огромный глаз, напоминает стилистику каменного рельефа). Локальные цвета.

Школа Босоли, Пахари (горное княжество), 1660е. Кришна пребывает к дому Радхи, его встречает служанка. Здесь есть цвет, интересные колористические особенности его образа. По мифологии у Кришны темный цвет кожи, так как черный и синий обозначаются одним словом, то у него синеватый или прямо темно синий цвет кожи (Кришна, воплощение Вишну, - черный, темный). У него обычно желтый дхоти и лотосовая корона. Типология изображаемых персонажей отличается от Могольской школы. Плоский локальный яркий фон, сверху есть полоска неба и небольшой кусок интерьера. Интерьер Раджастанский, но в него внедряются элементы мусульманской архитектуры (ниши, сосуд, резной мраморный подиум, гранаты – атрибуты мусульманской миниатюры).

Кришна и Радха в роще, Пахари, 1780г. Характерен показ лотосового водоема на первом плане, белые аисты или цапли, Кришна тоже темный, но кожа сероватая. Двойственный пейзаж: есть элементы перспективного сокращения, но он весьма условен.

Разрабатываются композиции, связанные с музыкой – рагамалы (раги в музыке). Тема качелей – одна из распространенных раг. На качелях красавица, двоякая символика (соблазнение; также же качание служило для охлаждения кожи, тоже связано с соблазнением). Наверху грозовые облака. В традиции они связаны с сезоном дождей (июнь-август), это сезон чувств. Распространены темы традиционных божеств индиузма (Кришна).

Поклонение индуистскому алтарю (Шива-Линга), 17в. Поклоняется красавица, это тоже воплощение музыкальной темы, ее играли в самое мрачное время суток. Поклонение Шиве в форме Бхайраби (гневная и ужасная форма), он в отшельничестве, в скорби и трауре. Романтичный вид раги, играли перед расцветом (в самый темный час ночи).

Миниатюра посвящена сезону дождей, к18в. Опять Кришна и Радха. Прекрасный сад, обширный водоем на переднем плане, обязательны лотосы (это отличает от Моголов). К этому времени вырабатываются каноны изображения растений (отличны от изображения растений моголов).

Охота на кабанов. Соответствует действительности, в Индии кабаны пасутся на берегу рек, тощие, полосатые, некрасивые. Есть воздействие могольской школы, но в провинциальном варианте. Условно передается гребенка почвы. На заднем плане горные мотивы в сильно сокращенной перспективе, еще более сокращенная перспектива у архитектурных мотивов. То есть внутри северо-индийских школ есть подражание Моголам, но не в персонажах.

Дурга на троне. Дурга – супруга Шивы в строгом гневном иконографическом изводе (Дурга – труднодоступная). Ее вахан – лев (здесь тигр). Ее сопровождают служанки, которые несут оружие. Все изображено на темном фоне, напоминает нам храмовые завесы. На первом плане условные трогательные цветы (обозначают линию почвы), наверху проглядывает почва. Дурга многорукая (4 или 6), вообще она имеет до 5 ликов и до 10 рук, тогда в каждой руке какой-либо вид оружия. Ноги и лицо в профиль, торс анфас – архаичный способ репрезентации человеческой фигуры. Появляются и новшества из могольского быта – изогнутый зонт-балдахин. Сами львы тоже весьма научно трактованы (они несут ее трон), идентичны, то есть художник срисовывает левого, потом правого, то есть заимствует из другой миниатюры.

Хай Хара, ок1730го, Пахари. Это соединение образа Шивы с атрибутами (белая кожа, змея на шее (или гирлянда из черепов), одеяние из тигровой шкуры) и образом Вишну (он воплощен в Кришну, темно синяя кожа, павлинье перья, раковина в руке – признак вишнуизма, цветочная гирлянда на шее). Гирлянда ровно по центральной оси переходит в гирлянду из черепов (там, где один образ переходит в другой). Они сидят на общем лотосовом троне, являются единым объектом поклонения. Яркий красный гладкий фон, абсолютно локальные цвета, силуэтность образа.

Победа Кришны на подводном змее, Пахари (школа Ханга), 18в. Так как это царь змеев, то у него много голов. Кришна побеждает водяного змея. Самое замечательное – жены змея, они в прекрасных костюмах в раджастанском стиле. Они пытаются заставить Кришну смилостивиться, дарят ему гирлянды, ожерелья, снимают с себя украшения. Одежда Кришны повешена на дереве. На берегу видны следы бесчинств змея, он убивает пастухов и стада (так как Кришна – покровитель пастухов). Здесь есть поля – это воздействие Моголов, на полях в картушах – изображения птиц (влияние Бобур-наме). Вообще-то, традиционные миниатюры Пахана независимы от книги, они не имею полей.

Шива и Парвати с семейством. Они отдыхают. На переднем плане детишки: Гонеша (много функций – покровитель певцов, хорошего пищеварения и тд) и старший сын, многоголовый Пачи (?). старая индуистская иконография – многоголовость, многорукость, многоликость.

Кашмирские шали

Теплая и легкая. Накидывали как пончо на плечи или перекидывали через плечо. Атрибут мужественного, воинственного персонажа. В 17в при строителе Тадж Махала появляются орнаментированные ткани.

Кашмир – княжество на северо-западе Индии. Где производили особенный ткани из пуха горных коз. Кашмирская шерсть – козья шерсть.

Шаль: прямоугольник с диагональным лучом, тонкая ткань, может быть дорогая даже без орнамента. Орнамент должен быть мелким и двухсторонним – потому что шаль носится в движении. Вышитые шали – более поздние изобретения. Настоящая – ткань с орнаментом.

Своеобразная рамка внутри шали. Чем сложнее орнамент, тем больше сшитых деталей у шали. Маленькая нижняя бахрома без кистей.

При шахе Джахане развивается орнамент. Бута – вытянутый цветочный орнамент, цветок с листьями и корнями – научный подход. Такой себе ботт. Атлас. Китайские иероглифы встречаются в качестве китайских иероглифов. Этот тип орнамента начинает эволюционировать- каплевидная форма с загнутой верхушкой кустика. Все большее внимание самому цветочку, а не ботанической натурностью. Листьев меньше, цветочков больше. Силуэт все более и более определенный. Буты группируются, составляют кайму. Кайма с бутами повторяется многократно и везде. Буты главный элемент орнаментики кашмирских тканей.

Большой размах производства в 19 веке.

Был еще сикский период (Кашмиром владели Сикхи). Они близки индуизму, не мусульмане. В сикских мотивах часто появляется мотив кинжала или другого оружия. Вообще в это время усложняется орнамент, заполняется и центральное поле. Нити основы разного цвета, переплетаются и дают разноцветный эффект. Орнамент очень изысканный, появляются как бы прозрачные мотивы, появляются контурные изображения Будды, которые открывают изображение к другим мотивам. Но Будда – основной мотив.

Сложно развивается и эволюционирует бута. Очень трудно ее ткать. Круглый медальон по середине и краям – можно было вырезать и носить как пончо. Шаль в помещении для индийской женщины – дурной тон. В европейской традиции не выступает как верхняя одежда.

Шаль в Европе. В Европе в это время ампир, очень многое заимствуется из шалей. Ее начинают очень активно завозить и использовать в одежде, ее начинают имитировать (производить в Европе), причем воспроизводятся поздние стили шалей. Никого не интересуют шали Моголов, интересует агрессивный орнамент, выползающий с полей, который в центре оставляет маленький пробел. Появляются очень интересные новогодние кашмирские шали – они совершенно сказочные, есть элементы ориентальных фантазий. Здесь возрождаются элемента орнаментики 17в. В центральное поле опять же внедряется орнамент с полей, с помощью этого приема легко получить тот сказочный эффект.

На западе начинают производить в Эдинбурге. Но на ткацких станках, а не в ручную. Б**о**льшая механистичность. Производство идет во Франции, в Англии и Шотландии (Пейзли и Норедж – два важнейших центра). Методы тканья (очень хорошо умели обращаться с шерстью) прекрасные. Пейзли под Эдинбургом, там производились самые прекрасные ткани. Много темных и глухих цветов в таких центрах, как Норвич и Пейзли.

Должна пройти через кольцо самого старшего в семье.

Искусство Турции

Искусство тюркского круга. Исламское искусство здесь развивается позже, чем в Персии и арабских странах. Турки как этнос определились к Х веку. Довольно позднее гос. образование. Прототурецкие образования на Урале и на нынешней территории Казахстана => входили в состав печенегов, Хазарский каганат, разгромлен и племена оказались в свободном состоянии. Сельджук – один из воинов, принял ислам и подался с отрядом на североиранские территории. Началось завоевание Малой Азии. Полукочевое-полуоседлое образование на территориях Византии. Образование государства Сельджуков. Турки-сельджуки.

Конейский султанат. XI - XII в. В XII в монгольское вторжение, султанат раздробился, княжества воевали друг с другом и с Византией. Завоевание Византии. Система набора янычар из разных этнических групп – политическая и военная система, много талантливых людей. Архитектор Синан. К. XIV -н. XV века была захвачена Болгария и Сербия, с. XV века Константинополь пал. Подчинение Крыма, Албании, Сирии, Египта, греческие территории.

1. XI -XIV в– искусство турок-сельджуков
2. XIV-XV в – становление Османского государства
3. XV-XVI в – расцвет этого искусства.
4. XVII в - стабилизация
5. XVIII в - XIX - период застоя и упадка.

[Арабы и иранцы занимались стилеобразованием и типообразованием. Мечеть Омейядов – стилеобразующий памятник для всего мусульманского искусства (коринфская колонна – единственная, что подходила, так как тема райского сада). Процесс освоения мусульманской культуры на отдельных территориях был очень долгим. Но был легко принят на территориях с древней культурой и образованным населением. Слово первично в исламе, значит из телесного чувства человек переходит к ментальному состоянию. Из древних культур арабы получили монолитную колонну (?). Они оставили элементы культурой, но изменили синтаксис культуры, другие связи в культуре. Для человека ничего визуально не изменилось, но центр культуры – слово. Более абстрактно. Монументальная живопись кончается в VIIIв, скульптура как вид искусство не нужно –> не нужны пластические формы искусства. Целые виды искусства вышли из употребления. Декоративно-прикладное искусство вышло вперед. Интимное пространство – живопись в книге как личное пространство. Архитектура тоже вышла вперед – та, что способствует изменению сознания. Рельеф = орнамент. ***Графический образ мышления***. Орнамент не форма искусства, а вид искусства. Никакая другая культура не развивает так сильно орнамент. Графика Корана.

Виды орнамента:

* Эпиграфический – текст Корана на разных плоскостях.
* Геометрический
* Растительный

Но арабы не смогли окончательно освободиться от античного наследия., от пластики, так как тема антропоморфности заключена в античном ордере. Уничтожали целостность монолитной колонны как могли – борьба с телесностью, блоки, которые одновременно формировали колонну и часть стены, заменяли столбом. Иногда в типологии колонно-дворовой мечети используется столб как, например, в Иране]

Турецкое искусство типологически воспринимает иранское искусство. В Иране не было ордерной традиции – нет завязанность на человеческом теле. На самом базово уровне иранская архитектура высвобождена от темы телесности. Сводчатая конструкция была в Иране, мусульмане наследовали это, большой массивный свод и многочисленные ряды сводов - местная иранская традиция и никакой антропоморфности. Там, где тема единой власти, монотеизм – там хорошо развивается купольная конструкция. Отсутствие колонны открывает чистую плоскость, которую надо обрабатывать. Развитие темы райского сада. Архитектура покрыта изразцом, глазурь на керамике, которая скрывала материал конструкции. Архитектура перестает существовать в материальном смысле и превращается в архитектуру нарисованную. Поверх архитектуры - растительный орнамент, рисуют райский сад, другие масштабы, т.к. нет колонны. ***Графический образ мышления*** воплощен в полной мере – Иран XIVв. В солнечно свете происходит удаление физических параметров архитектуры. Основа архитектуры – орнамент.

Геометрический орнамент – **идеальный орнамент:** *точка* (воля Аллаха) -> *круг*-> три круга с тремя точками дают *треугольник* -> круги с точками далее формируют *шестиугольник* -> *квадрат* -> «звезда Давида», *звездчатые конструкции*. Тема ротации.

* Иранская линия является типолого-, стилеобразующей линией наряду с арабской. Никогда не входит за рамки идеальных пропорций геометрического орнамента.

Турки более свободно используют эти элементы.

Искусство турков-сельджуков

Турецкое искусство начинается с турков-сельджуков.

* Купольные гробницы в Эрзеруме - самые ранние дошедшие постройки. Версия башенного купольного мавзолея, связана с традицией кочевого шатра. Основание мавзолея меняя вытянутое, менее башнеобразное, чем у персов. Пропорции приближены к пропорциям юрт. Выложенные из камня тяги на конических куполах воспроизводят воспоминания о деревянных балках. Основание гробниц оформлено с обильным использованием мусульманского орнамента во фризах (плетенки). Искусно использование камня. Такие гробницы находятся внутри огороженного или четко определенного пространства. Но нет единого ансамбля. Аркатурка на барабане. Конструкция конического покрытия, декоративная резьба внизу.

Основной вид искусства – *искусство резьбы*. Арабская и иранская традиция резьбы по камню. Главное – продолжение своей стационарной архитектуры. Автономность внешнего оформления по отношению к материалу конструкции = для ранних памятников.

Здесь получается так, что тяга на шатре преодолевает материал конструкции – такой подход из нестационарной архитектуры (которая не ценит материал, но конструкцию). Давление орнаментального начала – *архитектура под влиянием декоративно-прикладного искусства*, малых предметов. У кочевых народов архитектура вторично по отношению к малым формам.

На территории Турции – христианская развитая традиция каменного зодчества. Начинают пользоваться, потому что с технологией камня знакомы. Быстрое овладение типологией мавзолея. Новая форма, которую он вынуждены принять, так как приняли ислам. Кочевники не хоронят усопших в земле.

Византийское окно, сложно составленный купол. Резьба. Непонятное отношение к цвету. Из пластинок туфа начинают создавать арх. поверхность. Видим странную цветную, пеструю поверхность => не архитектурный способ мышления, декоративно-прикладной (как будто поверхность расшили ниткой). Хотя эта техника цветной кладки, которую они наблюдают в византийских памятниках. В Византии живописный способ этой цветной кладки, у арабов – графичный. Искусство живописи переводят в искусство графики. Сельджуки совмещают два типа: декоративно прикладной подход, орнамент первичен по отношению к любой плоскости. В этом смысле. Более упрощено, продолжатели иранской линии – занимаются типологообразованием. Свой вариант орнаментального мышления, который имеет яро-выраженный декоративный характер.

Основы тиля проявились в первых памятниках.

Занимаются инженерией. Разные рода полувоенные сооружения. Сохранились мосты – в лучших традициях античных акведуков. Крепости. Ярко-выраженный утилитарный характер этих сооружений. В отличии от арабов, не украшают свою верификационную архитектуру.

* Конья - столица, сугубая утилитарность, цветная кладка, нет оформления. Равнинная крепость.
* Замок в Алане - городская крепость. У арабов разные виды арабов на стенах крепостных стен – идеальная графическая поверхность. Здесь – утилитарное, военное отношение, кочевой образ жизни сказывается.
* Замок близ Коньи – XII-XIII, заимствование иранской традиции: купол и минарет, тяготение к портальным конструкциям (Тимуридская традиция). Порталы примерно на 2 метра превышают уровень стены.

Разная персидская архитектура влияет.

* Мечеть в Динриги- 1228г Применение цвета в куполе. Линия (декор) первична к конструкции. Северный портал – огромны масштаб, но резьба и исчезает объем. Не можем соотнестись с размерами архитектурного декора. Растительно-органическая логика резьбы. Могут преодолевать переднюю плоскость, в отличии от арабов, которые оставляют эту плоскость. Природная логика = базовое отличие тюркского искусства от арабского и иранского. Орнаменту не нужно учитывать логику архитектуры, не выполняет арх. функцию организации пространства.
* Чевте минареле Медрессе, (медрессе с тонким минаретом), 11-12в. – минарет с массивным балконом – иранская черта. Цветная кладка. Тактильная поверхность и конструкция формируется одновременно. Изразцы применяются для создания цветовой тяги, которая первична к конструкции. Сложный климат и изразцы рушатся, поэтому изразцовые покрытия закрывают интерьеры. Но тем не менее, под влиянием иранцев, хотя применять изразцы = собственная техника: в кирпич инкрустируется изразец.
* Медрессе Гег в Туркате - монолитная колонна – арабская традиция. Двойная аркада как в мечети Омейядов, стрельчатая арка. Материал конструкции и декорации одинаковый везде и всегда, кроме Ирана с XIVв но там материал конструкции не видим вообще. Портал: мелкий и крупный масштаб. Формируются звездчатые конструкции.

Тюрки свободны по отношению к канону, спокойно комбинируют традиции. Развитие по органическому принципу – удвоение темы медальонов на портале (михрабной нише?). освобождение от традиций на уровне канонического искусства.

Их занимает техника создания орнаментальный плоскостей. Высокая или низкая резьба обладает одинаковыми стилистическими элементами. Глубоко и наискосок мастер убирает камень = глубокие света-тени. Линия и орнаментика первична по отношению к материалу, будто может отделиться от камня, носителя. Очень хорошо владеют скульптурным рельефом. Сугубо орнаментальный подход без какой-то особой сакральности. Антропоморфные изображения – ангел из Византийского искусства. Совсем не владют техникой скруглой скульптуры, если она есть, то с утилитарным характером – скульптуры львов на крепостных башен.

Сульджуки входят в состав Османской империи.

* Медрессе Инже минаре (тонкий минарет), 1258г, Эрзеру – минарет составной, сначала в форме призматической башни, что любили арабы (у иранцев НЕТ призматических башен в качестве минаретов), следующая часть – цилиндр. Они ломают границы канона мусульманского орнамента – уходят от антропоморфности (они ее не знают), не скованны пропорциональными рамками. = поздняя стадия этого искусства.

Османское искусство

Особое государство с активной-завоевательной политикой. Большое значение крепостям и другим оборонительными сооружениями. Первые памятники: византийское и сельджукское наследие. Принцип заимствования целых византийских памятников. Центрические портальные купольные постройки + минареты. Сельджукские прототипы как правило дополняются византийскими элементами.

* Мечеть Алла Эдине в Конье (??????)- коническое завершение, колонно-дворовая мечеть с использованием монолитной мечети. Снаружи – сельджукские черты и арабская архитектура внутри. Высокие арки. Византийский образец. Вполне можно принять за раннеарабскую мечеть.

Конически купола на гофрированном барабане. Наряду с ними – византийские плоские купола.

Иглоподобный минарет – иранская традиция. Плоский купол встречается и в иранской архитектуре.

* Медрессе Каратай – сельджукский парус: остроугольные треугольники, острый угол смотрит вниз. Прописывают графически архитектуру. Зонирование – сельджукская традиция. Следование иранской традиции – закрывают от зрителя конструкцию. Нельзя говорить о визуальной глубине купола, так как мастера не изменяют масштаб орнамента, помещая его на купол. Только прием распределение рисунка с точки зрения центра и периферии, а не верха-низа.
* Мечеть АсланХана в Анкаре, михраб, ок1289г – прием цветных мозаик. Различные части орнамента борются за одно и то же пространство, одинаково воздействуя на восприятие человека – формируют единую плоскость <= от сельджуков. Смешивают синий с желтым – бирюзовый цвет, такого цвета нет на территории Ирана. Различными образами конкретизируют тему светильника. Конкретизация – показатель поздней стадии. Не хаос в орнаменте и арабеске как у арабов, а органика, можно вычленить мотив.

Нельзя вычислить материал по характеру резьбы.

Яшиль Тюрбе (зеленый купол) и мечет Улу- Джами => два переходных памятника между искусством сельджуков и османским.

* Яшиль Тюрбе (зеленый купол), 1420-1421г, Бурса. – центрический, купольная кровля – византийские прототипы. Портал имеет нишу, заполненную сталактитами, конусовидная форма. Изнутри купол с голубовато-зелеными изразцами, из-за чего получил свое название. Изразцовое искусство Турции складывается сейчас. В михрабе контраст мелкого и крупного, что базируется еще на сельджукской традиции. В 15 веке и далее в турецкой архитектуре имеет большое значение тема света, светильника, свечи лампады и пр. В центре михрабной ниши – подвешенная лампада, по бокам свечи, внизу вырисовываются ветви растений – особенности турецкой орнаментики: **изломанные линии, острые углы, колючая орнаментика, контраст масштабов, композитные цветочные мотивы – не могут существовать на самом деле, фантазийные цветы, часто с тяжелыми шапками и тонкими веточками, часто цветок держит на двух стеблях одновременно.**
* Мечеть Улу Джами в Динриги (она или прошлая???) - интерьер на основе интерьеры византийского типа, нет изразцов, но медальоны с каллиграфией (легко превращают византийский интерьер в мусульманский), каллиграфическая роспись по штукатурке с элементами гризайли сверху.

Каллиграфическая надпись – написано зеркальным образом (ось симметрии и стороны отражают друг друга), что очень любили турецкие мастера, опять контраст масштабов. Гризайль – реверанс в сторону западного искусства.

1410 год – взятие Константинополя. Сразу превращен в столицу и переименован в Стамбул. Разнородный этнически состав, приглашали итальянские мастера. Использовали многие античный постройки. Храмы обращены в мечети.

* София Константинопольская – медальоны с надписями из Корана в паруса. Крест заменен полумесяцем, пристроено 4 минарета, изъяты изобразительной мотивы, а мозаики закрыты штукатуркой.

Миниатюра

Султан Мехмед Второй «Завоеватель» весьма активно интересовался культурой. были собраны «Стамбульские альбомы» - папки, в которых хранились миниатюры. Иранские, персидские, арабские, турецкие.

* Портрет Мехмеда II – художник Синам-Вей Много смотрел на картины итальянских мастеров. Светотеневая моделировка, объем лица. Тело достаточно условно, традиция миниатюры. Тип – нюхающий цветок из поздней персидской миниатюры.
* «Стамбульские альбомы»
* «Альджедзари. Книги о механических процессах» 1254г, видны кабалистические знаки.
* Вознесение Махаммада – 1320е гг, персидская миниатюра. Хорошо сохранилась эта миниатюра, лицо Махаммада видом стирали борцы за запрет антропоморфного изображения, редкий сюжеты. В Турции было либеральнее в отношении изображения мусульманских святых, изображался Махаммад, пророки, Мария с младенцем.
* Каллиграфическая страница 15в, - поворотная каллиграфия, один мотив поворачивается 4 раза. Не понятно, что каллиграфия.
* Лев и бык - турецкие мастера, которые в это время учатся, организуются в миниатюрные мастерские. Классика сюжетов – лев нападает на копытное. Художник ищет необычные ракурсы, западная затея. Лев, скорее всего со скульптуры. Стремится к объемности, не зная глубоко анатомии, мышцы как надувные игрушки.

На этом основании дальше развивается турецкая миниатюра.

Топографические миниатюры – трактованы в виде географических карт, под влиянием западного искусства. Оригинально, создали этот тип.

* Книга «Описание стоянок воины Сулеймана с Ираном»

- Стамбул – внизу на боку лежит София Константинопольская. Этот листок нужно вертеть перед собой.

- Султание - показаны культовые и дворцовые сооружения, жилые. Извлекает из забвения куски крепостной стены и окружает город ею. Зайчики -пожелание плодородия, олени.

Как только уехали итальянца, учиться стало не у кого.

* Портрет Сулеймана II – запомнили светотеневую моделировку. Все очень условно.
* Деталь султанского указа – середина 16 века, эпоха султана Сулеймана Великолепного. Незабываемые образцы. Контраст масштабов опять. Подъем турецкой каллиграфии. Совершенное произведение декоративно-прикладного искусства.

Архитектура 16 век

Много новых типов архитектуры. **Большая турецкая мечеть** -этот тип мечети не только в Турции, московская мечеть выстроена по турецкому прототипу. Определила дальнейшее развитие архитектуры.

Синан – великий архитектор, работавший в 16 веке. Родился в 1489 году, по национальности грек, но мусульманин. Свыше 130 мечети, 55 медресе, множество мавзолеев, дворцов, баней, караван-сараев, госпитали при мечети. Во главе большой мастерской – примета современное архитектуры, куча последователей учеников, помощников.

Он сам выделял три главных мечети в своем творчестве:

* Мечеть Шах Заде в Стамбуле, 1548 - вдохновлялся образом Софии. Тема света очень важна, много окон. Два минарета. *Большой внутренний двор с галереями, перекрытыми куполами* – типично для большой Османской мечети. **Минареты с острыми коническими куполами**, что берется от сельджуков. Несколько ярусов балконов у минаретов. Гладкость стен, лишь частично украшены резьбой. Вся пышность сосредоточен в интерьере. Снаружи эти постройки строгие, подобно византийским.

Входной портал с аркой с коническим завершением – от сельджуков, внутри та конструкция заполнена сотовым сводом. Компактное сооружение, решается сложная конструктивная проблема.

Декор внутри. Полосатая кладка – римская > византийская > арабская традиции. C этого момент начинает экспериментировать с формой столбов, все хочет расширить пространство. Крестчатые столбы. Светлое широкое пространство хочет достичь. Увеличивается количество окон. Продолжает двигаться дальше в этом направлении.

* Сулеймание (Мечеть Сулеймана) – увеличивает объем здания и диаметр купола, высота 55м, 32 окна на барабане, диаметр купола на 26,5м. четыре круговых башенки с полукополами. Расположена на возвышенности, прямо на холме над заливом. Сурово снаружи выглядят поверхность стен. Увеличивает количество минаретов до 4. Они расположены по углам – между мечеть и внутренним двором и на углах внутреннего двора. Галереи с куполами, аркады с римскими арками. Выгодное расположение было использовано мастером на 100%. Мощные контрфорсы. Второй шедевр Синая. По эмоциональному воздействию уже другое, чем Айя София, двигаются от прототипа в свою сторону. Большая, помпезная, парадная, подавляющая величием официальная мечеть.

Использует боковые пределы. Внутреннее пространство большое, насыщено светом, что весьма актуально для турецких зодчих, умели работать со светом. Свет воспринимался символически также, как и у христианства.

* Мечеть Селима 2 в Эдирне (Селимие), 1569-1575г – на равнине, квадрат в плане. Гармонично. Большой центральный купол*. Минареты придвинуты к граням самого основного объема.* Все имеют одинаковую высоту, 3 яруса балконом. Ощущение защищенности внутри пространства, огороженного этими минаретами. Полная симметрия, симметричные два внутренних двора, квадратных в плане.

Очень большой спрос, мастерская строгала такой совершенный тип мечети.

Строил постройки разного назначения. Турецкие бани в Стамбуле – базируется на большой традицией античных терм. Строил базары -> персидский тип базара, где улицы перекрыты полуциркульным сводом.

* Ахмедие в Стамбуле (Голубая мечеть), уже 17в – УЧЕНИК Синана по инерции строит такой же тип мечети. 6 минаретов. Но перестарался, решил совместить 4 минарета вокруг центрального объема и два по углам двора => скандал, потому что в Мекке 5 минаретов, быстро возводятся в Мекке еще 2 минарета. Остроконечные завершения минаретов, все острее и острее. Колоссальная мечеть, поражает количеству куполов, и минаретов, и объема. Весь декор внутри. а снаружи объемы.

Обилие голубых изразцов внутри. Делает круглые каннелированные столбы, продолжает искание пространства, что делал Синан. Вовсю использованы изразцы, схема размещения изразцового декора. Голубые и синие. Использованы витражи, резное белый камень, а не свинец как на западе, то есть витражи имеют белое обрамлены, что воспринимается мягче. Растительные и геометрические мотивы. Не так искусство витража развито, как на западе, но имеет место.

Изразцы

Чтобы насытить огромное количество мечетей, развивается изразцовое производство, главный центр – **Измик**. Залежи белой глины на берегу Мраморного моря.

Используют пластины из белой глины, обжигают, наносят белый ангоб, цветная роспись, прозрачное покрытие. Два обжига – один до, один после росписи.

В отличии от персидских изразцов, турецкий орнамент не органичен одной плиточкой изразца. Турки любят контраст масштабов, поэтому один мотив не помещается на одной плитке. Острые колючки, зазубренки – > флора степи.

Измикская керамика

Синий (кобальт) – самый ранний цвет с нему белый. Хорошо выдерживает обжиг. Потом добавляются цвета, о синий остается важным.

* Панно с двумя антилопами – острые извитые рожки и волнистые завитки > довольно старая традиция движения воздуха из-за бега в этих завитках. Синяя роспись. Растения – огромные шапки цветов, которые держатся на тонких стебельках – любимый контраст масштабов. Стебельки заламываются, листья имеют колючие кончики и зубчатые очертания. Ботаническая фантазия.
* Ламбада – делаются разные предметы. Подвешивалась к мечети. К синему и белому добавлен коричнево- красный и травянисто- зеленый – поздние цвета. Огромный цветок и маленькие цветочки, два тонких стеблях. Которые держат его шапку. Огромное размера каллиграфия наверху. Турков легко отличить по особенностям орнамента.

Керамические блюда, которые они производили приближаются по форме к современной тарелке. Делали на экспорт. На европейский глаз эти мотивы очень свежи.

* Фаянсовое блюдо – тюльпаны всегда прорезаны до основания, как и фиалы. Если появляются гвоздики, то тоже всегда прорезаны до основания. Это легкий атрибуционный признак. Напоминает некоторые кашмирские орнаменты. Жемчужина – имеет отношение к буддийской орнаментики, где они обозначатся сокровища, рядом часто мотивы с водой («Три жемчужины, рожденные в море). Могли прийти из Персии.
* Изразцовое панно из Голубой мечети (Ахмедие), н17в. Поздние цвета – травянисто зеленые и кирпично-красные. Внизу классический букетик в вазе. Деревья выполнены в более реалистичном духе, чем обычно (есть движение в сторону натуроподобия), есть и объемная трактовка стволов и коры.

В 17 веке число цветов (красок) увеличивается. Схожая орнаментика дошла до современности.

Декоративно-прикладное искусство

Турки производили много металлических изделий, прежде всего, это оружие. Производили не только клинки и рукоятки (оправа для холодного оружия), но и шлемы, щиты и прочие детали военных доспехов. Главные центры – Стамбул, Эрзерум, Трабзон.

В период расцвета Османская империя невероятно широка. Вытеснят персов, которые были главным источником стилистического образования в восточном искусстве.

* Шлем 15в – плоскосферическая форма, византийские мотивы. Эта форма актуальна от архитектуры до головных уборов. Многослойный орнаментальный мотив. Турецкие шлемы начинают развиваться.
* Шлем 16в – привет Васнецову. Утяжеляется орнаментика. Тяжелые золотые медальоны, которые инкрустированы драгоценными камнями. Чернь на золоте нестандартное, так как в основном чернили серебро. Форма усложняется – козырьки, более конусовидная форма.
* Шлем 17в – самый полный, с назатыльником, забралом. Надписи апатропейного смысла. Чернь, медальоны, инкрустация. Послойный характер декора, все накладывается друг на друга.

Делают все на экспорт, очень высоко ценилось, высокое качество. Могли использоваться и в декоративных целях. Это формировало некие представления о традиционных русских формах.

* Зеркало – на нефритовой ручке с хрустальными подвесками. Пластины нефрита в виде цветов. Пластины нефрита подвергнуты инкрустации дальнейшим слоем драгоценных камней. Делать насечки на нефритовом стержне и заполнять позолотой – совсем другое отношение к нефриту, чем у китайцев, например. Тоже шли на экспорт. Многослойность. Эта стилистика оказывается очень живучей.

Текстиль и ковры

Ковры не является текстилем, так как принцип переплетения у ковров другой.

Ткани пользовались весьма хорошей репутацией. Производились на всей территории – и Сирия, и Ирак – ковры и ткани начали делать по османской традиции. Балканы – ковры в турецкой стилистике. Средняя Азия – также.

Центры: **Ладиг** –ковроделие (есть ковры **типа ладиг**). **Бурса** – ткани. ***Бурсовский бархат***.

* Бархат – типичная турецкая орнаментика, колюче растения.

«Змейки да копытца» - мотивы, который назывался так в русских описях. В основе = три жемчужины в морских водах, буддийская ценность. Жемчужины – копытца, волны – змейки. Пришло из Монгольского буддизма до России.

Различные техники обработки ткани, сочетания их. Различные методы окрашивания, набойка, вышивка, окраска в техники резервации. Цветочный мотивы. Змейки да копытца образуют сетку. Листы и плоды граната – внутри большого листа отдельные флоральные мотивы.

Сочетание мотивов, наложение друг на друга, постоянное уменьшение и увеличение объемов.

В костюме орнаментальные мотивы не вписывались в элементы кроя. Орнаментальные мотив разрезался, потому что был очень большим.

* Кафтан Мехмеда 2, Завоевателя, 15в.. – змейка, но копытца потерялись. Змейки структурируют сетку их ромбов. В это располагается на поверхности костюмов.

Кафтан сформировался там под влиянием китайского типа застежки. В Турцию этот тип пришел из Китая эпохи Юань, 14в. Внедряется и военную форму других стран.

Кафтаны были либо с короткими широкими рукавами (тогда должен быть еще один с длинным рукавом). Но именно тип застежки определяет тип костюма.

Излюбленные цвета: красный, золотой, синий.

В готовом костюме эта орнаментика агрессивна, она не помещается в крой.

* Кафтаны 16 века – нижний и верхний кафтаны. Тот же мотивы змеек да копытц.
* Султанский парадный кафтан - геометрические мотивы, многоугольники, символические мотивы многолучевой звезды – соответствует положению владельца. Орнамент не помещается на костюм.

Набор цветов в турецкой орнаментики довольно определённый: тюльпан и гвоздика, иногда фиалка, композитные фантазийные цветы.

* Стеганный кафтан - Это феномен 17в, чаще всего прокладывались хлопковые волокна. Это китайская идея.

Первыми ковры начали делать сельджуки. Ковер был важным элементом кочевого быта. Его использовали и для сооружения кочевых жилищ – ковром оборачивались деревянные каркасы.

* Сельджукский ковер с оленями – разноцветные пятнышки на оленя. Увеличивается количеств конечностей у оленей и у птичек – специфика ткацких процессов. Визуальные образы сильно искажаются именно из-за специфики технологии – легче делать угловатые, чем плавные формы. Персы борются с этим – делают сложные очертания. А турки пошли по пути эстетизации прямых линий и острых углов. Бегущая волны => этот мотив внедряется в турецкое ковроделие и античности, превращается в ряд крючочков. Форма восьмиугольника, 4хугольнкиа с обрезанными углами.

Красный желтый и синий, синий может меняться на черный, а желтый на белый.

* Ковер 15в, Битва дракона и феникса, Анатолия, область в Румынии. Зубчатые очертания. Спрямленные линии (технологические, так как у станка не достаточная разрешающая способность). Есть крючочки (античная волна), острые очертания. Дракон снизу, феникс сверху. Из Китая – Дракон и феникс играли с жемчужиной (жемчужина потеряли). Мотивы кругового движения, дважды повторяются эту композицию. Верхний и нижний рапорт ковра с разными искаженными фигурами, так как это ручная работа. Невозможно воспроизвести мотив в точности.
* Османский молельный ковер – 16в. Обязательно молельный ковер должен содержать очертания МИХРАБНОЙ ниши, и она должна быть обращена на Мекку. Своего рода маленький храмик. Медальон, ламбада, характерный букет. Турки они либеральны по использованию мотивом, так как традиционно только геометрия в молельном ковре.
* Молельный ковер, **«тип ладик»** - собственный тип, весьма геометричны, михрабная ниша заполнена красным светом, цветы геометризуются, превращаются в звезды и многоугольники. Живые существа или растения геометризуются, невозможно понять, что это было. Бегущая волна из греческого искусства. Коническое завершение михрабной ниши, характерное именно для турок.
* Ковер **типа Гольбейн** – Гольбейн очень любил в свои картины вводить ковры такого типа столы застелены этими коврами. Название из среды коллекционирования. Основной мотив – *звезда.* Богатая живописная фактура, так что Гольбейн не прогадал. Весьма декоративен. Ковер состоит из прямоугольников, внутри которых появляются звезды. Этот тип будет очень распространен.

Литература

Татьяна Х. Стародуб – несколько крупных публикаций про искусство арабского мира.

Веймарн «Искусство Ислама.

Стариский (?) Борис Яковлевич - искусство Средней Азии.

«Словарь искусства Востока» Виноградова Н.А. и Стародуб Т.Х.

В Лазаревском кабинете много книг с картинками по миниатюре.

Олег Грабар – пишет о закономерности исламского искусства.

Шукуров Ш.М.– пишет об искусстве Ирана.

Каптелева – про искусство Испании.

Оглавление

[Арабский мир 3](#_Toc512356634)

[Аравийский полуостров 3](#_Toc512356635)

[Ранняя архитектура 3](#_Toc512356636)

[Династия Омейядов 4](#_Toc512356637)

[Династия Аббасидов (Багдадский Халифат) 8](#_Toc512356638)

[Книжное искусство 10](#_Toc512356639)

[Декоративно-прикладное искусство Сирии и Ирака 11](#_Toc512356640)

[Египет 13](#_Toc512356641)

[Коптские ткани 13](#_Toc512356642)

[Династия Хатимидов 13](#_Toc512356643)

[Египетская архитектура XIII-XIV века 15](#_Toc512356644)

[Книжное искусство 15](#_Toc512356645)

[Декоративно-прикладное искусство 15](#_Toc512356646)

[Искусство Магриба и Мавританской Испании 16](#_Toc512356647)

[Магриб XII-XIV 16](#_Toc512356648)

[Мавританская Испания 17](#_Toc512356649)

[Архитектура Кордовского эмирата (756-1238) 18](#_Toc512356650)

[Архитектура Гранадского эмирата (1238-1492) 20](#_Toc512356651)

[Иранский мир 23](#_Toc512356652)

[Иран 23](#_Toc512356653)

[Архитектура VIII-XIIIв 23](#_Toc512356654)

[Декоративно-прикладное искусство 25](#_Toc512356655)

[Резной стук 25](#_Toc512356656)

[Металл 26](#_Toc512356657)

[Керамика 27](#_Toc512356658)

[Изразцы 27](#_Toc512356659)

[Ткани 28](#_Toc512356660)

[Династия Тимуридов 28](#_Toc512356661)

[Династия Сефивидов 30](#_Toc512356662)

[Миниатюра Весьма актуальна суфийская тематика. Суфи – одежда отшельника. Суфизм – философское учение. Очень строе учение, всегда связано с поэзией. 30](#_Toc512356663)

[Великие Моголы. Индия 31](#_Toc512356664)

[Миниатюра 31](#_Toc512356665)

[Кашмирские шали 32](#_Toc512356666)

[Искусство Турции 33](#_Toc512356667)

[Искусство турков-сельджуков 34](#_Toc512356668)

[Литература 35](#_Toc512356669)

1. Курс назывался когда-то «Искусство Ближнего и Среднего Востока» - но в это название вписываются не все крайности. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иудаизм, христианство, ислам => три средиземноморские религии, по хронологии от древнего к молодому.

Буддизм, христианство, ислам => три мировых религии, тот же принцип. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно преданию, во время полуденной молитвы в Медине в «Мечети двух кибл» пророку Мухаммеду пришло откровение от Аллаха о смене киблы и Мухаммед вместе с остальными молящимися, не прерывая молитвы, изменили это направление. Причины переноса киблы из Иерусалима в Мекку отразились в [Коране](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD) (сура 2:142-150). [↑](#footnote-ref-3)
4. При отсутствии мечети для молитвы, сооружается ее подобие с михрабом и чистым местом. [↑](#footnote-ref-4)
5. В мечети можно ночевать. [↑](#footnote-ref-5)
6. Арабское слово «город» имеет также значение «облагораживать», «окультуривать», «приводить в порядок» и пр. [↑](#footnote-ref-6)
7. Сейчас в Берлине. [↑](#footnote-ref-7)
8. Все они были в составе Арабского халифата [↑](#footnote-ref-8)
9. Храм Гора времени Птолемеев 3 век до н.э. [↑](#footnote-ref-9)
10. Вавилон – баб – ворота [↑](#footnote-ref-10)
11. Макамы - сюжет [↑](#footnote-ref-11)
12. «сталактиты» - это часть арки, не могут упасть, производит впечатление. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ее нашел живописец Фортуни, сделал для него подставку. [↑](#footnote-ref-13)
14. Чтобы горящий огонь не прожигал покрытие [↑](#footnote-ref-14)
15. Здесь – гладкий, но может быть и резьба. Например, Мечеть в Наине [↑](#footnote-ref-15)
16. Арабы используют купол редко. Турки и Средняя Азия не используют вообще отверстие. [↑](#footnote-ref-16)
17. Коническое покрытие Армянских церквей – находились под Ираном и турками. [↑](#footnote-ref-17)
18. Битва дракона и феникса – популярен в Китае [↑](#footnote-ref-18)