

Персидская устная традиция и изобразительная иллюстрация поэтического текста как форма этического и эстетического наследия Востока

Научный руководитель – Кошаев Владимир Борисович

Глазунова Кристина Сергеевна

Выпускник (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: glazunova194@gmail.com

Каждая культура, наполненная собственными свойствами, традициями, обрядами имеет свои формы

видения нравственности. Одной из наиболее основательных и действенных форм этического и эстетического наследия исламской культуры является художественная среда в ее устной поэтической традиции и изобразительной иллюстрации поэтического текста, воплощенного преимущественно в искусстве книги, неразрывной частью которой и является миниатюра.

Высокое искусство оформления рукописной книги - важная часть культурного наследия Востока, занявшая место в истории художественных достижений мировой культуры. Опираясь на мысли, транслируемые литературой [в данной работе для рассмотрения как нравственной идеи в целом, так и источником вдохновения художников выбрана поэзия] важно по-новому оценить творческое наследие персидского искусства в его художественном синтезе. Правильно понять и оценить искусство оформления и иллюстрирования книг 14-18 вв., можно лишь изучив и сопоставив информацию от уровня социокультурного развития, основных исторических задач того времени до системы нравственных ценностей.

Оформление книги отражало и этикет, и мировоззрение общества, и эстетические идеалы. Оформление, как и составление книги не было произвольно - фантазийным. В себе оно воплощало сочетание и социальных требований того времени и уже веками сложившиеся представления о красоте, функциональности и вписывания в определение гармонии.

Целью исследования является рассмотрение образцов персидской литературы, оказавших существенное влияние на мировую культуру, прежде всего, как пример нравственного воспитания. Художественная гармония произведений призвана к эстетическому созиданию формы и призывает к воспитанию высокой морали, скромности, чуткости, вежливости и мужественности, любви к Родине и работой над ее процветанием и изучение литературы [неразрывно связанной с искусством оформления книги в виде миниатюр] представляет помощь в понимании искусства и духовности. Зная, что исламское откровение основывается на Слове священной книги, литература занимает высокое

положение в ходе культурной жизни исламских народов. В предложенных главах будут рассмотрены строки таких мастеров как Новои, Руми, вместе с примерами других мыслителей.

Предмет особой гордости центрально азиатской интеллектуальной жизни - литература. Мыслители и поэты этого региона погрузились в философию с особым подходом, и, в рассматриваемый период, значительно превзошли других ученых эпохи; их произведения оказали влияние не только на дальнейшее развитие исламского искусства, но и на Запад. Пика своего влияния она достигла уже при Фараби, которого называли вторым после Аристотеля. Поскольку исламское искусство основывается на Слове, которое открылось в виде священной книги, литература занимает важное и привилегированное положение среди искусств почти всех исламских народов. Искусство оформления книги занимает почетное место в культуре ислама. К первейшему украшению книги - каллиграфии - позже добавлялись красочные арабески, миниатюры, иллюстрировавшие текст. Переплеты с золотым теснением или покрытые лаковой живописью часто представляют собой подлинные произведения искусства.

Пример изобразительных форм искусства являет непосредственную связь между духовностью и искусством.

Культурный комплекс, основанный как на представлении священного в тексте, так и изобразительной системе, своей глубиной и выразительностью, в его связи с духовностью представляет обширное поле для изучения. Для понимания ценности этого синтеза необходимо определить отличия священного искусства и традиционного от искусства светского.

Важнейшая область в понимании исламского искусства и духовности - персидская (среднеазиатская) литература. В культурной жизни исламских народов литература занимает особо привилегированное место - основная на Слове, она продолжает нести священное в строках.

Грань между священным и традиционным в рассматриваемой культуре провести невозможно - одно воплощается в другом и зачастую выражается в том, что принято называть религиозном искусством. Как, например, творчество авторов Руми и Рудаки, где человеческая жизнь неотъемлема от мира высокого, божественного - подчиняясь ей, становится крепче и лучше. Примером истинной духовности видятся строки величайшего мыслителя и поэта Джалал - Ад - дина Руми.

*Переломав ноги, Бог одаряет крылом;
сходным образом, в глубине западни
Он открывает лазейку для побега.
Бог сказал: 'Не обращайтесь внимания,
высоко ли вы на дереве, или же в канаве;
устремляйте внимание на Меня,*

ибо Я - Ключ Пути. [9, 180].

Такой мыслитель не теряет в своих строках духовную значимость исламского искусства, осознавая значимость и величие традиций. Задача художников, оформляющих текст при оформлении книги, усилить возможность напомнить человеку о мире радости.

*На мир взгляни разумным оком,
Не так, как прежде ты глядел.
Мир - это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел. Руми*

Искусство изображения и слова - одно из важных проявлений высокого смысла в исламском мире. Священное представляет собой существование вечности - в ходе времени. Миры высшего (связанные с проявлением духовного в искусстве), следует отличать от материального, земного. Познание человеком духовного мира через искусство - одна из важных целей в жизни человека. Таким образом, можно говорить, что искусство в исламском мире не только способ украшения жизни, но и возможность познания в себе первородного, священного.

Первым, к чему классики персидской литературы призывали - тяга к знаниям - значимой силы человека, из роль в совершенствовании человека и человеческих отношений неизмерима. Они были мыслителями-учителями, которые имели своих учеников и последователей. Труды, созданные мыслителями, приспособлены и для использования как учебных пособий, так литературы художественной. В любом научном трактате содержатся ценные педагогические мысли, нравственные наставления, советы о применении знания на практике. Согласно мыслям Руми - критерий полезности и авторитетности человека - его знания, а люди отличны не степенью материального достатка, но степенью уровня духовности. Человек, обладающий знаниями может стать полезным не только в формировании собственной жизни, но и окружающих его людей.

Духовность человека, невозможная без непрерывного совершенствования, осуществляет возможность человека связи с Богом и направлена к основной цели - движения от несовершенства к совершенству. Принципу, которому подчиняется, как и жизнь человека, так и весь художественный процесс - без духовной основы и отточенного мастерства произведение, будь то работа художника или каллиграфа, обесценивается.

*Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,
Она бессмертна — а умрет лишь то, что видит глаз.
Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих:
Исчезли вовсе не они, а отраженья их [5. 224]*

