

Форухи Манджили Фатеме

аспірант ХГАДИ

**ТРАДИЦИИ КНИЖНОЙ
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ИРАНЕ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

Аннотация. В статье о показаны результаты анализа традиций иллюстрирования книги в Иране, определены ее основные эстетические принципы, выявлены новые тенденции в современной практике оформления книги.

Ключевые слова: каллиграфия, книжная графика, книжная иллюстрация, персидская миниатюра, современное искусство Ирана.

Анотація. Форухі Манджилі Фатеме. Традиції книжкової ілюстрації в Ірані: постановка проблеми. У статті показані результати аналізу традицій ілюстрування книги в Ірані, визначені її основні естетичні принципи, виявлені новітні тенденції в сучасній практиці оформлення книги.

Ключевые слова: каліграфія, книжкова графіка, книжкова ілюстрація, персидська мініатюра, сучасне мистецтво Ірану.

Annotation. Forouhi Manjili Fateme. Book illustration of Iran: traditions and innovations. In the article about the results of analysis of traditions of illustration of book are rotined in Iran, its basic aesthetic principles are certain, new tendencies are exposed in modern practice of registration of book.

Keywords: calligraphy, book graphic arts, book illustration, Persian miniature, modern art of Iran.

Постановка проблемы в общем виде; цели исследования. Среди явлений изобразительного искусства Ирана, имеющих давние традиции и привлекающих внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов, особое место занимает книжная иллюстрация.

Развитие книгоиздательства в XX столетии, изменение технологий как создания иллюстрации, так и книгопечатания в целом, оказали влияние на современную практику оформления книги, потребовав переосмысления существующих традиций, поисков новых подходов. Поэтому представляется **актуальным** проведение комплексного исследования иранской книжной иллюстрации – ее истории, эволюции, современного состояния развития и перспектив.

Таким образом, **цель** статьи состоит в выявлении основных художественных принципов и приемов традиционной и современной книжной иллюстрации в Иране.

В исследовании использованы материалы музейных коллекций Иранского национального музея (Тегеран), Саад Абад Музея (Тегеран), Реза Аббаси музея (Тегеран), Музея декоративного искусства Ирана (Тегеран), дворцов Голестан и Низваран, Галереи Азад (Тегеран), Этемад Галереи (Тегеран), Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко (Киев) а также временных выставок в художественных галереях Исфагана и Тебриза, конкурсные работы современных художников книги.

Результаты исследования. В научной литературе, посвященной искусству Ирана, основное внимание уделяется персидской миниатюре, которая нередко определяется как живопись [1]. При этом ее иллюстративная функция только констатируется, без объяснения ее связи со всеми элементами оформления книги. Широкое освещение в научных трудах получили связи традиционной миниатюры и архитектуры [14], декоративно-прикладного искусства [13; 15], детально изучена обусловленность миниатюры исламским мировоззрением и развитием литературы [1-15].

Искусство современных художников, посвятивших свое творчество иллюстрированию книг широко известно как в Иране, так и за рубежом, однако оно остается за рамками современных исследований.

Систематизация материалов, посвященных традиционной миниатюре, показала непрерывность традиции оформления книги. Не вдаваясь в подробности, получившие освещение в специальной литературе, отметим лишь основные моменты, важные для понимания современных процессов. Искусные миниатюры украшали страницы Корана. Кроме того, литература Ирана породила большое количество выдающихся произведений, способных вдохновить художников-миниатюристов. В конце 10 века Фирдоуси создал бессмертную эпическую поэму «Шахнаме» (Книга Царей) – историю страны от сотворения мира до завоевания ее арабами (7 век). В 12 веке Низами Гянджеви создал «Хамсе» («Пятерицу») – произведение, состоящее из 5 поэм. Сочинению Низами подражали многие персоязычные поэты. 13 столетие – время Саади, автора прославленных «Бустана» и «Голестана».

Надійшла до редакції 30.04.2012

В 14 веке творили Амир Хосров Дехлеви, Хаджу Кермани, Хафиз, Камаль Ходжанди. В 17 веке были созданы многогранные поэмы Джами, творчество которого охватывало все разнообразие форм и стилей, накопленное поэтами предыдущих столетий.

Такое огромное число выдающихся литературных произведений дало толчок к появлению множества школ миниатюры, обладающих своим уникальным стилем. Благодаря им искусство миниатюры достигло своего расцвета именно в Иране и Средней Азии. Самые влиятельные школы находились в Ширазе, Тебризе, Исфагане и Герате. Анализ классических образцов позволяет утверждать, что в основе традиционной книжной иллюстрации лежат принципы каллиграфии, нарративности, декоративизма и символизма. Именно в искусстве каллиграфии были выработаны основные принципы ритмической организации изобразительных знаков, их графической выразительности, напоминающие суфийский танец и превращающие созерцание изображения в медитативный акт.

Пластическая трактовка образов и орнаментальность миниатюры прослеживаются и в других областях художественной деятельности (ткачество, художественный металл и др.). Как верно отмечает В.С.Поликарпов, для всех этих видов искусства характерны повторы геометрически выразительных мотивов, смена ритма и диагональная симметрия [15, С.98].

В течение XX столетия прослеживается устойчивый интерес зарубежных искусствоведов к богатому наследию персидской миниатюры. Появление компьютерных технологий, утрата эстетических качеств книги на современном рынке книжной продукции способствовали новой волне интереса к традициям книжной иллюстрации Ирана, о чем свидетельствуют многочисленные выставки миниатюры в Москве, Минске, Нью-Йорке, Лондоне и других странах мира, организованные в 2008-2012 годах.

В этом жанре работают такие известные иранские художники, как Фаршчиан, Акамири, Бадроссама, Таджвиди, Мехреган. Традиции миниатюристов и каллиграфов оказали влияние на другие области искусства и, в частности, на развитие живописи. Так, например, на картине Юсуфа Хосейни можно обнаружить переплетение различных художественных стилей: манера наложения красок, изящность линий, палитра, мистическая условность окружающего мира контрастируют с обыденным видом юноши и девушки, их простой одеждой. Влияние жанра миниатюры прослеживается в творчестве Масуми, включает миниатюру в свои полотна Эйдин Агдашлу. Умением органично сочетать традиционные приемы миниатюры и понимание современности отличается Джалали Сусанабади. Виртуозная точность штриха и каждой линии производят почти магнетическое воздействие на зрителя, вовлекая его в изящную, почти импрессионистскую игру красок.

Обобщая материалы современной практики иллюстрирования книги, отметим, что преемственность прослеживается во взаимоотношениях пятна и плоскости, особом декоративном звучании всех элементов

оформления, заданных композицией, утонченной графической и ритмом, всегда насыщенным светлыми, яркими красками колоритом.

Выводы. Сравнительный анализ традиционного и современного принципов иллюстрирования книги показал преемственность художественных традиций с одной стороны, и обновление художественного языка – с другой. Развитие новых технологий в книгоиздании, визуальных коммуникаций, появление новых форм изобразительной деятельности оказали влияние на творчество современных художников книги. Использование богатых традиций персидской миниатюры сочетается с лаконизмом композиционного построения. При этом выделение нескольких, орнаментально-выразительных деталей создает устойчивые ассоциации с национальным искусством.

Исследование представляет первый опыт обобщения и сравнения традиционной и современной книжной иллюстрации. Представляется перспективным в дальнейшем детальнее проанализировать отличительные черты новой книжной иллюстрации, сформулировать перспективы ее развития.

Литература:

1. Адамова А.Т., Гюзальян Л.Т. Миниатюра в рукописи поэмы "Шахнаме" 1333 года. – Л.: Искусство, 1985. – 220 с.
2. Акимушкин О.Ф., Иванов А.А. Персидские миниатюры XIV - XVII вв. – М.: Искусство, 1968. – 300 с.
3. Акимушкин О.Ф., Грек Т.В., Иванов А.А. Альбом индийских и персидских миниатюр XVI - XVIII вв. – М.: Искусство, 1962. – 280 с.
4. Ашрафи М.М. Бехзад и развитие бухарской школы миниатюры XVI в. – Душанбе: Академия наук, 1987. – 240 с.
5. Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XVI - XVII вв. из собраний СССР. – Душанбе: Академия наук, 1974. – 280 с.
6. Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Востока эпохи феодализма. – М.: Наука, 1988. – 220 с.
7. Денике Б. Живопись Ирана. – М.: Сов. художник, 1938. – 240 с.
8. Додхудоева Л.Н. Поэмы Низами в средневековой миниатюрной живописи. – М.: Искусство, 1985. – 160 с.
9. Каптерева Т.П. О некоторых проблемах средневекового искусства арабо-мусульманских народов // Советское искусствознание. N1. – М.: Сов. Художник, 1980. – С.35-46.
10. Каптерева Т.П. Искусство Азербайджана // Всеобщая история искусств. Т. II. Кн. 2. Искусство средневековья. – М.: Изобразительное искусство, 1961. – С. 120-136.
11. Каптерева Т.П. Художественные особенности средневековой миниатюры Ирана, Азербайджана и Средней Азии // Вестник истории мировой культуры. – М.: МГУ, 1969.
12. Керимов К. Азербайджанская миниатюра. — Баку: Ишыг, 1980. — 221 с.
13. Керимов К. Миниатюрная живопись тебризской школы XVI в. как источник к изучению коврового искусства // Искусство восточных ковров. — Баку: Ишыг, 1988. — С. 151—155
14. Керимов К. Значение восточной миниатюры как источник к изучению архитектурного наследия // Материалы конференции на тему «Проблемы использования архитектурного наследия в зодчестве Узбекистана и Азербайджана». — Баку: Элм., 1981. — С.41-43.
15. Поликарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Харків, 1990.