Лекція 13. **Мистецтво Арабського Сходу**

Мистецтво Àрабо-мусульманського регіону формувалося під впливом ісламу – однієї зі світових релігій, засновником якої вважається пророк Магомет, який проповідував Священне Писання серед арабів. Прихильників ісламу називають мусульманами. Сьогодні мусульмани проживають у багатьох країнах світу, і більшість з них не є арабами. Проте мусульманське мистецтво різних країн об’єднують спільна релігійна ідеологія та усталені мистецькі традиції, закладені арабськими народами.

Мистецтво Арабо-мусульманського культурного регіону прекрасне та оригінальне, неповторне й загадкове. *Однією з його особливостей є* витончена краса і декоративність. Оскільки релігія забороняла зображати Всевишнього й усе, що належало до сфери божественного, великого розвитку набула ***каліграфія.*** Мистецтво каліграôії вважалося найблагороднішим, каліграми мали велику пошану в суспільстві, у них були свої «академії». Високорозвинена каліграфія була письмом не лише релігії, а й поезії, філософії, науки. Священними словами і повчальними висловами оздоблювали зброю, посуд, килими тощо. Майстерно виписаними уривками з ***Корану*** прикрашали архітектурні споруди як усередині, так і зовні. Мусульмани використовували різні почерки, залежно від змісту переписуваного тексту. Записи поєднували з ***арабесками*** – *орнаментом, складеним з переплетіння стилізованих рослинних мотивів і геометричних фігур.*

Архітектура Арабо-мусульманського регіону *представляє світські та культові споруди*. З-поміж характерних – це ***палаци правителів, медресе*** (богословські школи різного рівня), ***караван-сараї*** (будинки для відпочинку на торговому шляху***), криті ринки, фортеці з брамами та баштами***. *Головним композиційним елементом* більшості культових, громадських і житлових будівель *був просторий двір, оточений галереями*. *Приміщення і зали з пласким покриттям, безліччю колон, пов’язаних між собою арками,* були їх основними частинами. *Фасади й інтер’єри архітектурних споруд прикрашали полив’яними фаянсовими плитками з орнаментами і написами.*

Однією з відомих споруд є ***«Велика мечеть» у Дамаску***, прикрашена мозаїками на золотому тлі, інкрустована різьбленням по мармуру, яка навіть сьогодні, через тринадцять століть, приголомшує своєю величчю і пишністю форм. Її облицьовано *керамічною плиткою* та *прикрашено мозаїкою*, внутрішній двір вимощено квадратними *чорно-білими полірованими плитами,* а долівку молільної зали *встелено великою кількістю килимів* – їх тут *понад 5000.*

Блакитна мечеть у Стамбулі (*мечеть Султана Ахмеда*, архітектор Мехмет-ага) своєю загальновідомою назвою зобов’язана *плиткам, здебільшого блакитного кольору,* які прикрашають її всередині (а *їх понад 200 000).* Будівлі *притаманні всі ознаки мечеті.* У центрі внутрішнього дворика розміщено *фонтан для омивання* віруючих перед входом до мечеті. У східній частині дворика міститься *медресе*. Цікаво розміщено куполи: великий центральний купол оточений чотирма напівкуполами, під якими є ще чотири куполи. Ця структура повністю розкривається тільки у внутрішній частині. Чотири великі колони, що стоять на слонових ногах, тримають усю купольну конструкцію. Майже засліплювальний ефект багатьох тисяч плиток і світло з 260 вікон роблять безмежним і без того великий внутрішній простір споруди.

На місці зруйнованого римлянами храму біблійного царя Соломона було побудовано знамениту ***мечеть Куббат ас-Сахра*** *(«Купол скелі»).* *За переказами, одного разу на вершину цієї голої скелі янголи принесли Мухаммеда, і він ступив на неї своєю ногою. Побудована у формі восьмигранника, увінчана куполом* (звідси її назва), *прикрашена мозаїками і мармуровими колонами*, мечеть досі вражає людську уяву.

До складу Арабського халіфату в VII– VIII століттях входили країни Північної Африки – Туніс, Алжир і Марокко – та Південна Іспанія (Андалусія, як її називали араби). Мистецтво цих країн розвивалося в тісному взаємозв’язку з арабським і отримало назву «магрибське» (магриб арабською «захід»; так народи Близького і Середнього Сходу називали області на захід від Єгипту) або, частіше, – *«мавританське*». *Найвищим втіленням художніх особливостей мавританської архітектури та ісламського мистецтва є* ***архітектурно-парковий ансамбль Аль гамбра*** (від араб. Аль-хамра – «червона»).

ДЕКОРАТИВНІ МОТИВИ АРАБСЬКОГО СХОДУ

Винятково *важлива роль у мистецтві країн арабського Сходу належала декоративно-ужитковому мистецтву*. У ньому особливо яскраво виявилося значення орнаменту, розкрилися його величезні художні можливості. *Орнамент привніс особливий зміст у традиційні східні тканини, килими, кераміку, вироби з бронзи й скла.*

Багато видів ужиткового мистецтва Близького Сходу становлять цілісний і виразний декоративний ансамбль з архітектурним інтер’єром. Наприклад, ***килимарство.*** Як сказано в Корані, *Аллах створив світ за шість днів.* Спочатку в нескінченності порожнього Всесвіту *виникли сім небес і запалилися світила, а потім під ними прекрасним килимом було розстелено землю, придавлену для міцності горами.* Імовірно, *тому килим є обов’язковим у кожному інтер’єрі*. Вважається, що килими можуть «говорити». Їхня мова – вузлики й кольори. Їхній малюнок ніколи не буває випадковим – за вибором і розташуванням певних елементів візерунка стоять вікові традиції ісламської культури й мистецтва, задум і талант майстрів. *У кожному орнаменті зашифровано певний зміст.* У кутастих ромбоподібних квітках і листках із зазубреними краями, у тонкій ювелірній в’язі, у мозаїчному візерунку *можна прочитати сури Корану, прислів’я, легенди, побажання майбутньому власникові килима.* *У центрі більшості перських килимів – основна прикраса, схожа на велику розкриту квітку - це медальйон*. Якщо на килимі він є, усі інші деталі орнаменту, як правило, групуються довкола нього. А ще *в килимовому орнаменті може бути заховано ім’я його автора*, *написане арабською в’яззю*. Авторські килими – найкоштовніші.

Регіон славиться своїм ***мистецтвом кераміки***. Зокрема, *в Ірані* *створювали фаянсові вироби з різьбленими орнаментами й декоративними написами.* Виробляли *глеки, чаші, тарелі, вази* тощо *з поливною глазур’ю.* Видим досягненням іранської кераміки є надглазурований розпис лáстром по білуватій або зеленуватій олов’яній глазурі‑ цей барвистий золотавий склад з металевими різнокольоровими відблисками отримували після тривалого випалення у двох печах. *Уславлену ізнікську кераміку* (від назви міста Íікея (Ізніка) біля Стамбула (Туреччина)) *виготовляли зі світлої глини, яка під час випалювання набувала рожевого або кремового тону*. Потім її вкривали розчином білої глини – ангобом і *розписували фарбами, обводячи малюнок чорним, рідше – темно-зеленим або синім контуром*. Ізнікським виробам властивий свій мотив розпису кераміки. Елементами орнаментики є дуже тонко виконані рослинні мотиви, серед яких *основне місце займають квіти із закругленими пелюстками, стебла з дрібним листям і завитками, а також традиційні арабески.* Поряд з орнаментикою *не останню роль у декорі* *турецької кераміки відігравали написи*, що мали винятково релігійний характер.

Термін ***«дамаська тканина»*** походить від слова «дамаст» («строкато переплетений») або від назви однойменного міста в Сирії. Задовго до винаходу дамаської тканини місто вже було знамените своїми шовком, килимами, вишивкою, полотном і вовняними тканинами. У Дамаску ж з’явилася *тканина, зовнішній бік якої був шовковим, а виворітний – бавовняним‑* пізніше тканина стала ***парчевою*** – *шовкова основа, простьобана золотими й срібними нитками.* Високої майстерності досяг розпис тканин і оздоблення їх візерунчастими вишивками із золотих та срібних ниток. *Виготовлялися* також *орнаментовані металеві посудини*, багато *прикрашена зброя, розмаїті ювелірні вироби.* Відрізнялися високими якостями й інші твори художнього ремесла – ***бронзові вироби з інкрустаціями із золота і срібла***, які дивували винятковою красою. У мистецтві арабського Сходу набула поширення ***книжкова мініатáра***. *Ілюстрували книжки світського змісту: історичні хроніки, природничо-наукові праці й особливо – поетичні твори.* Імовірно, це й пояснює відхід від заборони зображати живих істот, адже Коран напряму не забороняє зображати людей і тварин, головне, щоб такі зображення не були об’єктом поклоніння і не були розміщені в священних місцях.

Мистецтво мініатюри було глибоко співзвучне витонченій поезії Сходу*. Сюжетами мініатюр слугували по двиги легендарних героїв, битви, урочисті бенкети, ліричні сцени, які оспівували високі почуття вірності й кохання.* Мистецтво мініатюри умовне й декоративне. Це *живопис без світлотіні.* Зображення будується на основі найтоншого лінійного малюнка й комбінації чистих і звучних колірних плям. У мініатюрі не використовується перспектива: *фігури й предмети розміщені на площині аркуша подібно до барвистого візерунка.* *Світ мініатюри – це злиття реальності, вимислу й символіки.* Часто це свого роду формули, де два-три дерева замінювали ліс, пагорб на обрії *– гірський пейзаж*, квітковий кущ – *запашний сад*. Зображення декількох вершників означало зіткнення армій, схилені фігури біля вельможі – цілу юрбу придворних. Фігури в цій юрбі майже однакові‑ так само схожі один на одного герої епосу й поем. Важливо було позначити не індивідуальність, а тип, відповідний до становища в суспільстві, норм поведінки й ідеалу краси того часу.