*Практичне заняття 9.* ***Музика і живопис Арабського Сходу***

**МУЗИЧНІ ТА ХОРЕОГРАФІЧНІ АРАБЕСКИ**

Особливий колорит музики Арабо-мусульманського культурного регіону настільки незвичайний, що його не сплутаєш ні з яким іншим. Мелодії з барвистою орнаментикою, ритмами та специфічною манерою виконання заворожують слухачів своєю чарівністю і своєрідністю. Музика регіону сформувалася в результаті злиття власне арабського мистецтва з мистецтвом країн, що колись входили до Арабського халіфату. *Провідне місце належало* ***вокальній музиці*,** де мелодія і поезія представляли єдине ціле, а найбільш поширеним складом виконавців були вокальноінстру-ментальні ансамблі, де головна роль відводилася співаку. *Характерна риса* мелодій цього регіону – *орнаментальне перетворення мелодійної основи, варіаційність та імпровізаційність, ритмічне багатство віршованого тексту*, що під час виконання підкреслюється ударними інструментами. У манері виконання (як вокального, так і інструментального) широко застосовується *прийом «ковзання»* від звука до звука (***глісандо)***.

У народній творчості розвивалася переважно вокальна музика, де *панував одноголосний спів з хоровим, інструментальним або ритмічним супроводом чи танець із музичним супроводом.* ***Культова музика*** регіону *особлива,* адже в богослужінні мусульман відсутня інструментальна музика. *Панівне становище належить вокальним формам, що посилюють сакральне значення слова в мелодійній декламації Корану.* У культовій музиці утвердилися особливі *речитативні форми*, пов’язані зі специфікою арабської мови, її інтонаційним ладом. Провідні з них ***азан*** – *щоденне п’ятиразове запрошення до молитви* і ***тиляв*** – *розспів сур Корану соло або хором в унісон* (у мечеті або вдома). Упродовж віків культова музика мусульман не зазнала значних змін. Слід зазначити, що *багато професійних світських музикантіввиконавців розкрили свій талант саме як читці Корану*, зокрема *будучи муедзинами*. ***Професійній музиці*** *притаманна світська спрямованість.* Серед її характерних рис – *переважно одноголосний (або унісонний) спів, нерідко під супровід музичного інструменту – ударного чи струнного, або виконання на одноголосному музичному інструменті‑ вільна ритміка та імпровізаційність (*результат впливу віршованого тексту на музику). *Основа* музичного інструментарію – *ударні інструменти*. Серед розповсюджених струнних – ***уд*** (арабська лютня), ***ребаб (***різновид віоли) тощо.

*У наш час активно розвивається* ***естрадна музика****, зокрема поп-музика. Сучасні естрадні пісні «за прошують» слухача в чарівну східну казку любові і ніжності, краси і романтики*. Мелодія і голос, манера виконання і композиція, сучасність та арабська екзотика утворюють чудове поєднання, доповнюючи одне одного.

Протягом століть на цій сонячній землі розвивалося ***танцювальне мистецтво.*** *Більшість із танців були жіночими* і включали *особливі рухи стегон і живота*. Основні елементи цього танцю являють собою різні комбінації *з використанням кіл, хвиль, ударів, трясінь та інших рухів*, суміщених з проходками і накладенням пластики. В арабському танці *важлива мова жестів*. За їхньою допомогою *танцівниця може донести до глядача настрій танцю, музики, передати таємний зміст*, який вона вкладає в цей танець, і те, чим хоче поділитися з іншими учасниками цього дійства. *Особливе значення в танці приділяється очам*. *Вони можуть висловлювати* найрізноманітніші *емоції (пристрасть, ніжність, ласку, симпатію, любов, вдячність)*, що є найважливішим елементом у виконанні. Рухи всіх частин тіла танцівниці повинні бути відпрацьовані до найменших деталей. Костюм танцівниці складається з досить відкритого ліфа, пояса на стегнах і довгої спідниці. Ліф і пояс розшиті бісером, паєтками та стразами. Можливий варіант використання замість спідниці штанів-шароварів. Іноді на стегна поверх сукні пов’язують хустку. Костюм танцівниці доповнюють відповідні прикраси. *Як аксесуари для виконання класичного арабського танцю часто використовують хустку* (шаль, вуаль, шарф), *сагати* (цимбали), *табла* та інші танцювальні атрибути.

Схід заворожував митців Європи. Французький художник-романтик ***Ежен Делакруа*** *під впливом подорожі до Алжиру і Марокко* ***написав картину «Алжирські жінки у своїх покоях».*** *Інтерес* ***Тараса Шевченка*** у студентські роки до культури арабського Сходу втілився ***в його картині «В гаремі»***.

*Між X і XV століттями* на Близькому Сході *складено монументальний збірник народних казок «Тисяча і одна ніч»,* який згодом став всесвітньо відомий. Поряд з арабами свій внесок у цей шедевр зробили всі народи, що волею історії опинилися у складі халіфату. *Перші українські переклади «Тисячі і однієї ночі» вперше вийшли друком за участю Івана Франка.* Нині казки «Тисячі і однієї ночі» входять у перший десяток найпоширеніших видань світу. З-поміж видатних творів, що народилися під впливом мистецтва арабського Сходу, – *сюїта «Тисяча і одна ніч» Миколи Римського-Корсакова.* *Дивовижні і заворожуючі плетива арабських візерунків було «озвучено» у музичних «арабесках». Цей термін уперше застосував Роберт Шуман, який назвав арабескою свою п’єсу для фортепіано* (1839). З того часу таку назву неодноразово використовували композитори, переважно для невеликої п’єси, як правило, витонченого характеру, з візерункової фактурою і багато орнаментованим мелодичним малюнком***. Микола Римський-Корсаков «Шехеразада» ; Роберт Шуман «Арабески», Клод Дебюссі «Арабески».***

**Запитання і завдання на актуалізацію матеріалу.**

1. Що об’єднує такі терміни, як «мечеть», «мінарет», «арабеска»?
2. Які мотиви переважають у східних орнаментах?
3. Поміркуйте над висловом: *«Ми - мета творіння, сенс його відмінний, огляд Божества і суть очей, що дивляться. Коло світу перстень дорогоцінний, а ми в тому персні - вправлений алмаз»* (Омар Хайям).
4. Продовжте твердження. *Культура Сходу своєрідна, має свої особливості. І хоча вона дуже відрізняється від культури західних країн, однак деякі спільні риси можна знайти. І це – одвічні людські цінності, прагнення краси, досконалості…*
5. Доберіть українські аналоги фольклорним зразкам різних народів. *Дружба не має ціни* (китайське прислів’я).

*Слово, що вилетіло, і четвіркою коней не наздоженеш* (японське прислів’я).

*Людина без батьківщини, як соловейко без лісу* (казахське прислів’я). *Живий собака краще за мертвого лева* (арабське прислів’я).

*Де ватага куховарить, там юшка недобра* (турецьке прислів’я).

*Як вчиниш з іншими, так вчинять і з тобою* (ассирійське прислів’я).

**Домашнє завдання:**

Відтворіть свої враження від мистецтва Арабського культурного регіону:

- доберіть текст або вірш;

- зробіть замальовки орнаментальних заставок;

-намалюйте фрагменти пейзажу, птахів, тварин, людей у стилі живопису арабської книжкової мініатюри.

***Підготувати презентацію на одну із тем:***

«Арабеска в архітектурі»;

«Арабеска в живописі»;

«К. Бехзад – художник-мініатюрист»;

«Каліграфія Близького Сходу»;

«Багдадська книжкова мініатюра»;

«Турецьке гончарство»;

«Дамаські тканини»;

«Ізнікська кераміка»;

«Перське килимарство»;

«Різьблення по каменю та дереву»;

«Вироби зі скла»;

«Вироби з металу».