

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Миниатюра Востока... Уникальное явление в истории мирового искусства, привлекающее своим особым видением мира прекрасного, вобравшее художественный опыт многих поколений и народов Среднего и Ближнего Востока, Средней Азии. Исследователи видят истоки миниатюрной живописи в сказочно-мифологических образах книг, монументальной «стенописи». Современные художники черпают в произведениях миниатюр вдохновение. Для историков и этнографов — это бесценные документы прошедших эпох, свидетельства культурно-материального уклада жизни людей в период средневековья. Старинные рецепты лакокрасочных материалов изучают химики... Миниатюра как своеобразное явление восточной живописи неразрывно связана с развитием литературы средневековья. У миниатюры свой, выработанный столетиями эволюции выразительный язык живописи... Перспективу и связанные с нею пространственные планы восточный мастер передает условно, как бы с «птичьего полёта», что позволяет показывать на небольшой плоскости многофигурные композиции, включать одновременно и архитектурный декор экстерьера и интерьера, то есть создавать целый микромир. В своей эволюции восточная миниатюра прошла долгий и сложный путь от скромных, сдержанных форм 12–13 веков до богатейших живописных традиций миниатюрной живописи 15–17 веков. В эти периоды и определились основные центры миниатюрного искусства: ширазская, тебризская, гератская, среднеазиатская, исфаханская школы, миниатюрная живопись Великих Моголов (государства на севере Индии).

Развитие городской жизни и культуры

феодалного Герата

Одна из средневосточных школ миниатюры (главным образом иллюстрации в рукописной книге), существовавшая в 15 веке в столице государства Тимуридов — Герате. Её первый период связан с основанием в 1410-е г. придворной мастерской рукописей (китабхана), конец — с завоеванием Герата в 1507 г. Шейбани-ханом. Развитие городской жизни и культуры феодального Герата создало необходимые предпосылки для расцвета искусства миниатюры. Книжная иллюстрация, находясь в стилевом единстве с монументальной живописью и прикладным искусством, приобретает небывалое дотоле значение в общей системе оформления рукописи. Образный строй миниатюр Гератской школы связан с представлением о благоуханной природе, полной ярких красок и гибких линий. Весенний сад с цветущими деревьями, лужайки и окаймленные сочной зеленью ручьи, архитектура, изукрашенная растительностью и геометрическим орнаментом, образуют традиционный декоративный фон, на котором разворачивается действие. Для Гератской школы характерно плотное письмо без моделировки светотенью. Интенсивные локальные тона обычно сгармонизированы и не создают впечатления пестроты. В изощрённой орнаментальности, сочетающейся со звучностью цвета, заключены особенность художественной формы Гератской школы и сила её воздействия.

Первый этап Гератской школы(*от названия города Герат*)

Одна из средневосточных школ миниатюры (главным образом иллюстрации в рукописной книге), существовавшая в 15 веке в столице государства Тимуридов — Герате. Её первый период связан с основанием в 1410-е г. придворной мастерской, преемственно связанный со школой миниатюры

Шираза 14—15 в., а также, вероятно, Багдада и Тебриза, характеризуется иллюстрациями, точно следующими тексту. Пейзаж(*по-французски paysage, от pays — страна, местность*)

Описание вида местности и природы в литературе а так же один из жанров изобразительного искусства. Тема пейзажа — местность, окружающая среда, естественная или преобразованная человеком, трактованный несколькими планами, сравнительно прост и играет подчинённую роль, число действующих лиц невелико, фигуры крупны и несколько статичны, композиции тяготеют к

симметричным построениям Главного штаба. Зимний дворец был построен в середине XVIII века по приказу Елизаветы Петровны.

Бехзад Кемаледдин(1455 г., Герат — 1535-1536 г.)

Персидский художник, Бехзад в истории персидского искусства является полулегендарной фигурой. Человек, достигший большого умения, мастерства в своем деле. Например: Мастер художественного слова. Мастера искусств. Мастер пчеловодства. Мастера высоких урожаев. Мастер - золотые руки.

Гератская школа миниатюрной живописи

Одна из средневосточных школ миниатюры (главным образом иллюстрации в рукописной книге), существовавшая в 15 веке в столице государства Тимуридов — Герате. Её первый период связан с основанием в 1410-е г. придворной мастерской миниатюры, Бехзад работал в Герате и Тебризе, создавал изысканные по рисунку и звучные по цвету экспрессивные или лиричные по настроению многофигурные композиции(от латинского *compositio* - составление, сочинение)

1) Композиция – это особенности построения художественного произведения, взаимосвязанные с его идеей, предназначением, содержанием, характером и прочими компонентами, и в значительной степени определяющие его восприятие.

Изображение или описание какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности.

В изобразительном искусстве портрет — один из главных жанров живописи, скульптуры, графики.

Визуализация, такая как рисунок, фотография или другая работа, которая создаётся с целью выделить субъект, а не форму. Назначение иллюстрации - помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать к "Бустану" Саади, Египетская национальная библиотека, Каир, портрет(от французского *portrait* — изображать)

Изображение или описание какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности.

1) Неизменная, консервативная, традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни средневековой восточной миниатюры, Бехзад в изображении человека и природы исходил из живых наблюдений и воплощал их с необычайной для искусства (от старославянского: *искусы творити*)

Процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает чувства или эмоции. В масштабах всего общества искусство — особый способ познания и своего времени убедительностью и свободой. Его творчество оказало значительное влияние на иранских и среднеазиатских миниатюристов конца XV-XVI веков.

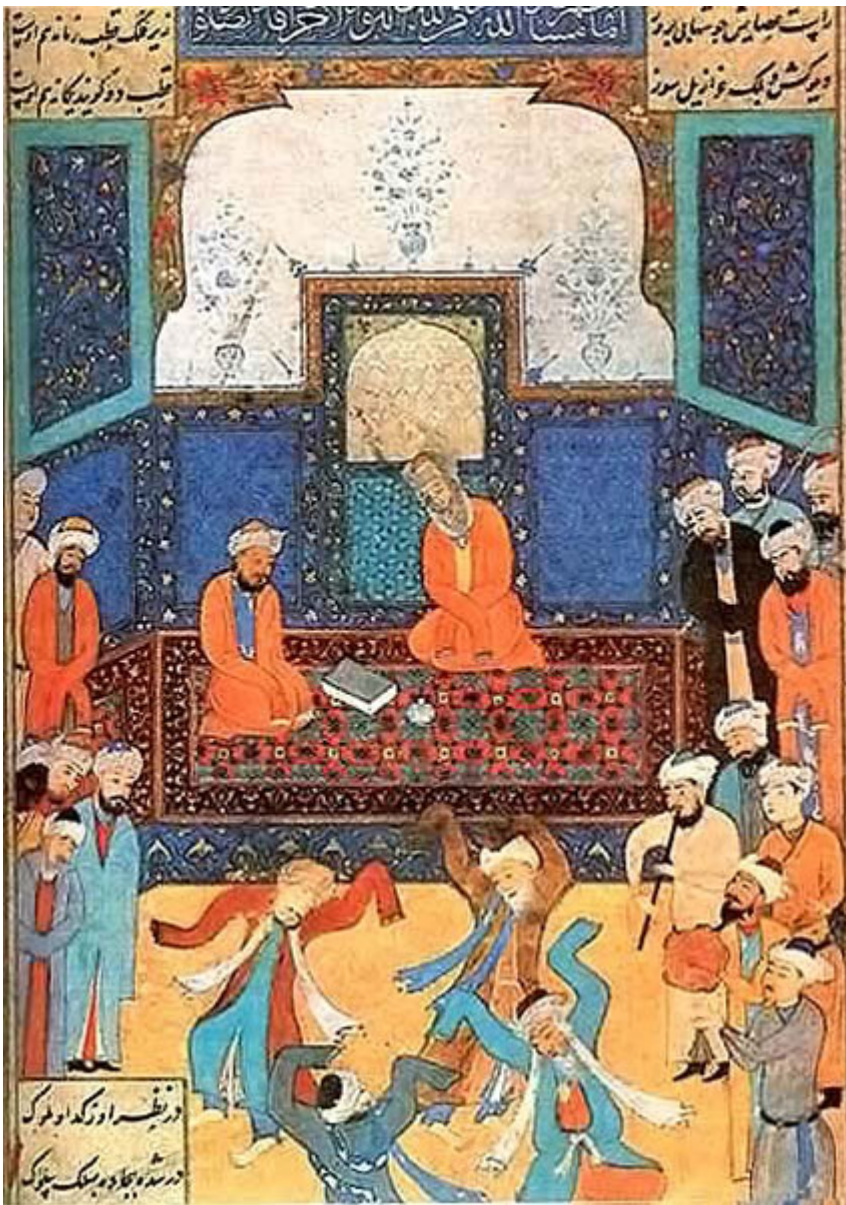
Бехзад придал миниатюре изысканную декоративность и значительно расширил круг её видов и жанров, создавая наряду с иллюстрациями станковые листы, не связанные с книгой, и портреты. Вместе со своим воспитателем Мирак Наккашем и учеником Касимом Али Бехзад иллюстрировал рукопись «Хамсе» Низами (1494-1495 г., Британский музей, Лондон), считающуюся эталоном позднегератской школы, художники1) Человек, занимающийся изобразительным искусством — прежде всего живописью (живописец), но также графикой (художник-график), фотоискусством (фотохудожник) и т.д. Художником является творческий работник в профессиональном искусстве.

Визуализация, такая как рисунок, фотография или другая работа, которая создаётся с целью выделить субъект, а не форму. Назначение иллюстрации - помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать «Бахрам Гур поражает дракона» из «Хамсе» Низами, 1493 г., Британский музей) или неожиданно оказываются обрезанными рамкой.

Новаторский характер Гератской школы заключается в острой наблюдательности художников¹) Человек, занимающийся изобразительным искусством — прежде всего живописью (живописец), но также графикой (художник-график), фотоискусством (фотохудожник) и т.д. Художником является творческий работник в профессиональном искусстве. Создавая ценности в специальной духовной сфере деятельности, профессиональный художник вовлекает, в правдивости деталей(от французского *detail* - буквально - подробность)

Описание вида местности и природы в литературе а так же один из жанров изобразительного искусства. Тема пейзажа — местность, окружающая среда, естественная или преобразованная человеком в выразительности жестов и поз. В работах Бехзада появляется исключительное внимание к повседневной жизни человека. Картины Бехзада привели искусство миниатюры к его подлинному расцвету.

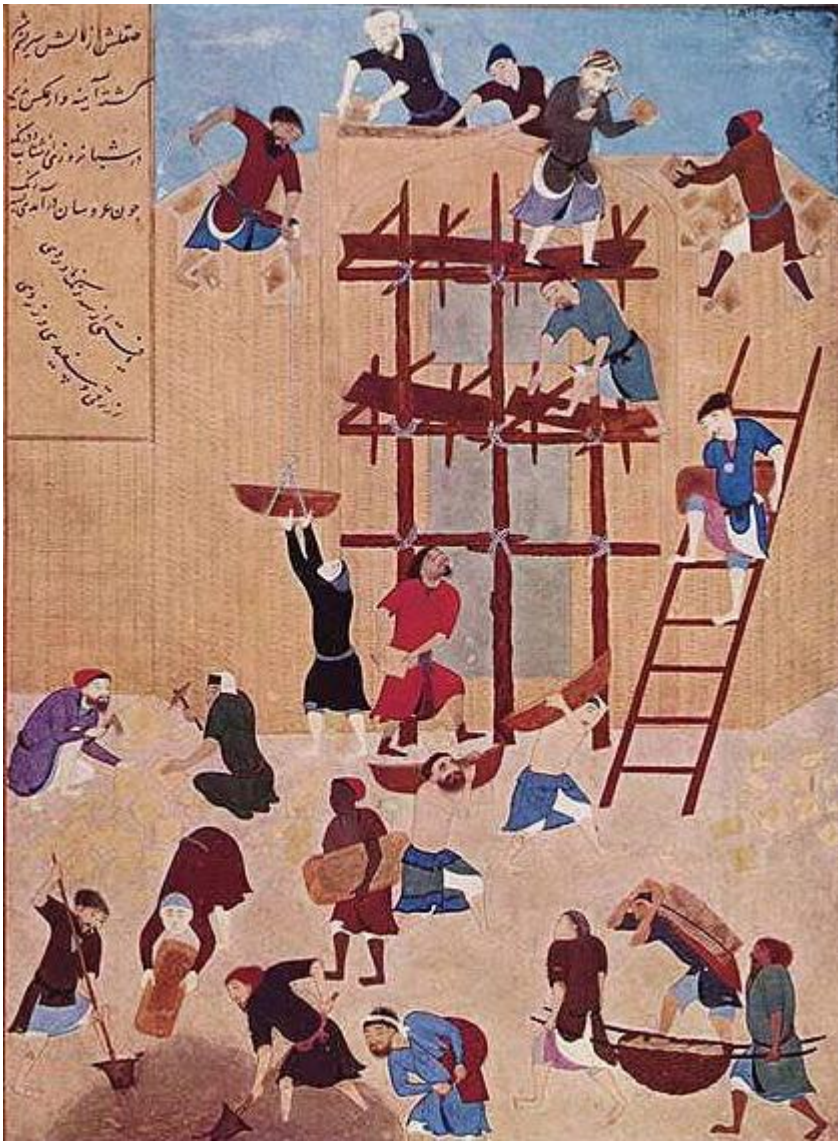
Художники Герата обращали основное внимание на прорисовку людей, делая окружающую их сцену простым сопровождением и обрамлением. Благоуханная природа, полная ярких красок и гибких линий, весенний сад с цветущими деревьями, лужайки и окаймленные сочной зеленью ручьи. Архитектура — одна из наиболее всеобъемлющих областей человеческой деятельности, занимающаяся организацией пространства и решающая любые пространственные задачи, от разработки стратегий развития.

Мирак Наккаш. Гератская школа.

Царь Дарий и пастухи. Камаледдин Бехзад.

Строительство мечети. Камаледдин Бехзад

«Хосров у замка Ширин». Миниатюра рукописи «Хамсе» Низами. 1431. Эрмитаж. Ленинград.

Миниатюра «Ширин с портретом Хосрова» из рукописи «Хамсе». 1431. Эрмитаж. Ленинград.

Развитие миниатюры

Блестящее развитие миниатюры, вместе с другими видами искусства развеяла по всему Востоку славу Герата. Большая заслуга при этом принадлежит великому поэту – гуманисту Алишеру Навоии. Под его меценатством здесь трудились учёные и знатные мастера, ремесленники, каллиграфы и художники, архитекторы и музыканты. Здесь творили поэт и философ Абдурахман Джами, историки Хондамир и Мирхонд, прославленный «царь каллиграфов» Султан Али Мешхеди и непревзойдённый мастер миниатюры «Рафаэль Востока» Камаледдин Бехзад. Слава его искусства широко распространилась на Востоке и уже очень скоро его произведения стали искать и собирать коллекционеры Персии и Индии. Это повело к частым подделкам его подписи; ему приписывались произведения весьма

различного стиля, но всегда высокого мастерства.

В конце XV века гератская школа продолжая традицию художественного языка Джунейда Султани решает в рамках условности изображения пространственной организации композиции. Элементы композиционного построения изображаются с учётом ближних и дальних планов. Персонажи миниатюр располагаются по кругу, овалу, полуовалу, что создавало объёмность пространства. Заслуга этого композиционного решения принадлежит прежде всего Бехзаду, где проявляется его гениальность творческих исканий.

В общем творческий список новых форм художественной выразительности миниатюр и достигнутые результаты, на основе традиции Ирана и Средней Азии, способствовало блестящему развитию гератской миниатюрной живописи.

Миниатюра как своеобразное явление восточной живописи

На Среднем Востоке было принято иллюстрировать книги преимущественно светского содержания: исторические хроники, естественно-научные труды и особенно — поэтические произведения. Из них наиболее популярными у читателей и художников были произведения Фирдоуси, Низами, Саади, Джами, Навои, Дехлави. Сюжетами иллюстраций служила тематика, представлявшая определенное значение для идеологии и апологии феодализма: сцены прославления правителя, его военной доблести — боевые сражения, охота, государственной мудрости — философские беседы и диспуты мудрецов, пышные придворные празднества и увеселения. Изобразительное искусство было призвано помочь формированию характера и направленности духовных интересов и вкусов читателей. Литература этого периода говорила о жизни на изящном многоцветном языке поэтической романтики, и художники должны были найти эквивалентную форму выражения содержания произведения. Целью художника было воспроизведение не столько конкретного иллюстрируемого события, а сущности, некой общепризнанной идеи. Все преходящее, единично-конкретное, индивидуальное в событии опускалось. А так как сущность была неизменна, раз и навсегда установлена, то ее отображение также должно было иметь это качество неизменности, каноничности. Иллюстрируемое событие подавалось в приподнятом,

временами иносказательном истолковании, оно требовало строгого отбора средств. Условность и метафоричность некоторых приемов создали ряд художественных формул, переходивших из миниатюры в миниатюру. В пределах отдельных регионов, для определенных исторических периодов вырабатывались строгие каноны изображения людей, архитектурных сооружений, пейзажного фона, однако в целом в миниатюре это не отменяет мотивов реальной жизни. Светская тематика была связана чаще всего с народными легендами и сказаниями, трансформировавшимися под воздействием феодальной действительности, эпос заселялся героями, мысли и действия которых выражали идеалы эпохи. Наряду с военными и придворными сценами перед нами проходит ярко подцвеченная, многообразная жизнь людей, поданная в особом художественном ракурсе — здесь и работа ремесленников, будничные занятия в школе, сценки на базаре, хлопоты слуг, свидания влюбленных, подвиги героев. Под напором реальной действительности в изобразительном искусстве Среднего Востока широко отражается многообразие жизни с ее светлыми и темными сторонами. В этом заключалось не узко классовое, но более широкое прогрессивное звучание миниатюры. Создававшие миниатюру художники были плоть от плоти своего народа, и они со всей искренностью и убежденностью воплощали в своих произведениях чаяния народа, его мечты и представления о прекрасном, выражали общенародные идеалы. Самой выразительной стороной средневосточной миниатюры было то, что она с редкой даже для истории мирового изобразительного искусства силой и проникновенностью сумела передать красоту мира, запечатлеть ее в картинах, исполненных оптимистичной радости бытия. В миниатюре скрыто множество диалектически-противоположного. Тяга к художественному обобщению и приподнято-возвышенному истолкованию сочетается с привлекательной для художника-миниатюриста многословной повествовательностью, иносказание соединяется с цепкостью внимательного наблюдения жизни.

Итоги

Миниатюра становится ярко декоративной, канонизируются отдельные композиционные схемы и персонажи. В своей зрелой фазе персидская миниатюра достигает высшей степени виртуозности рисунка, великолепного мастерства композиции, изысканной гармоничности колорита. Одновременно ее достоинства

на каком-то этапе переходят в свою противоположность: канонизированность сюжетов переходит в их однообразие, декоративизм — в украшательскую манерность, колористическая звучность оборачивается психологическим бесстрашием цветовой структуры. Миниатюра приближается к концепции искусства для искусства.