

ИСКУССТВО ИСЛАМА—ШАМАИЛЬ—ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ильдар Х. Мустафин

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, Москва, Россия,

artmustafin@mail.ru

Аннотация: Изобразительное искусство ислама многогранно и имеет очень древнюю историю, а темы тесно переплетаются с культурой, философией, религиозным знанием и историей нашей страны. В статье рассматривается шамаиль—особый вид мусульманского изобразительного искусства, своеобразный феномен культуры ислама и важная часть религиозно-эстетического сознания мусульман. Шамаиль является носителем коранического содержания—текста в виде суры из Священного Корана, соответствующе оформленного, с изображением мечетей или крепостей, орнаментов или птиц, образами древа, ковчега и др.

Ключевые слова: ислам, шамаиль, каллиграфия, живопись, графика

Для цитирования: Мустафин И.Х. Искусство ислама—шамаиль—традиции и современность // Academia. 2021. № 2. С. 178–184. DOI: 10.37953-2079-0341-2021-2-1-178-184

ISLAMIC ART – SHAMAIL – TRADITIONS AND MODERNITY

Ildar H. Mustafin

Kosygin Russian State University, Moscow, Russia,

artmustafin@mail.ru

Abstract: Islamic art is multifaceted and has a great history in fine arts. Religious art, including Islamic themes, is closely intertwined with culture, philosophy, religious knowledge and especially with the history of our country. Let us consider the specific form of Muslim art that has existed since ancient times: shamaail, a peculiar phenomenon of Islamic culture and an important part of religious and aesthetic consciousness. Shamaail is an art form as a carrier of written Quranic content—texts in the form of a sura from the Holy Quran with particular design consisting of images of mosques or fortresses, ornaments or birds, images of a tree or an ark and some others.

Keywords: Islam, shamaail, calligraphy, painting, graphics

For citation: Mustafin, I. H. (2021), “Islamic Art–Shamaail–Traditions and Modernity” // Academia, 2021, no 2, pp. 178–184. DOI: 10.37953-2079-0341-2021-2-1-178-184

Ил. 1. Ильдар Мустафин. Алтын Алла. (Золотой бог). Холст, масло. 80×60. Собственность автора.

Ил. 2. Ильдар Мустафин. Казанский кремль. 2010. Холст, масло. 100×90. Собственность автора.

Изобразительное искусство ислама многогранно и имеет великую историю. Его темы тесно переплетаются с культурой, философией, религиозным знанием и историей нашей страны.

До революции основы арабской каллиграфии преподавались в начальной школе и духовном училище, а также на восточном факультете Казанского университета. В каждом мусульманском доме и мечети были настенные шамайли, рисованные или вышитые панно, содержащие суры из Священного Корана (ил. 1).

Агрессивно-атеистический период оказал огромное негативное влияние на отправление религиозного культа в нашей стране. Разрушались храмы, уничтожались священнослужители, религиозные издательства, духовные учебные заведения; надолго была прервана традиция веры и исламского изобразительного искусства.

Этот период остается малоизученным. Многие имена и произведения профессионального и самодеятельного искусства не сохранились и остались только в воспоминаниях членов семьи и друзей авторов. Музеи не интересовались работами на религиозную тему; интерес к религиозному искусству активно пресекался советской властью.

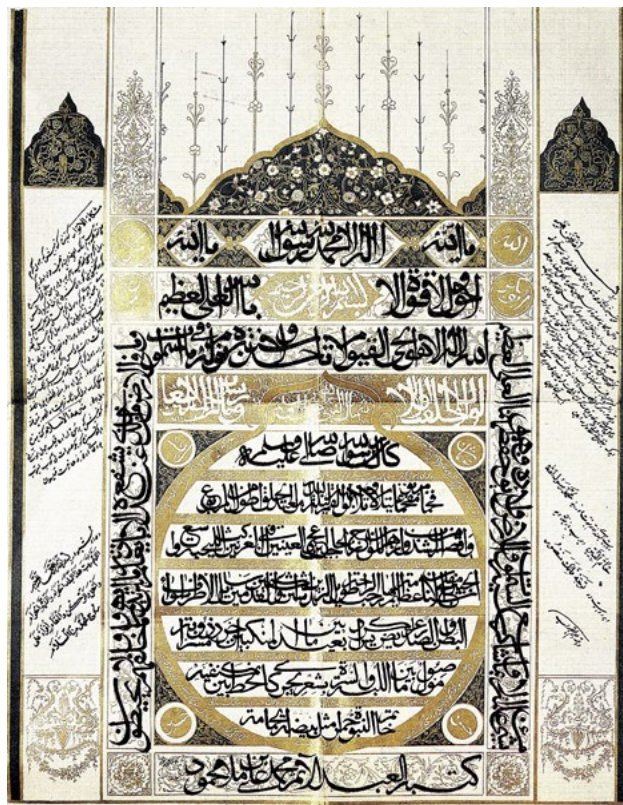
В настоящее время в мусульманском сообществе уделяется много внимания возрождению интереса к своим корням, в том числе к истокам религиозного искусства. Проходят художественные и религиозные выставки, активно создаются произведения на духовные темы, пишутся диссертации, издаются книги (ил. 2).

Одной из ветвей исламского изобразительного искусства советского периода были работы живописцев и графиков с изображением мусульманских храмов как исторических архитектурных памятников, созданные, в том числе, в творческих командировках от Союза художников (ил. 3).

Другой вид изобразительного искусства — это шамайль, своеобразный феномен культуры ислама, важная часть религиозно-эстетического сознания мусульман. В переводе с арабского шамайль означает «качества, достоинства». В сознании верующего шамайль является сакральным предметом, который связан с исламом, с верой в Бога. Он не относится целиком к изобразительному искусству, так как его роль намного шире, чем украшение интерьера мечети или стен дома. И в то же время шамайль является произведением мусульманской каллиграфии и носителем коранического содержания — соответствующе оформленного текста суры Священного Корана, который также

Ил. 3. Баки Урманче. Биби-ханум. 1951. Бумага, акварель. 44×32. Собственность семьи художника.

Ил. 4. Али Махмудов. Шамаиль. 1851. Литография с рукописного оригинала, бумага. Отдел редких книг научной библиотеки Казанского государственного университета.

выполняет эстетические функции. Утилитарная функция шамаиля как оберега (или, как некоторые называют его, «исламской иконы»), не является основной.

У татар и башкир обереги с молитвами из Корана («дога») чаще всего были выполнены на бумаге и их носили в амулетницах, металлических коранницах и в специальных кармашках, нашитых на одежду. Такие же обереги («ойдогасы», в переводе «молитвы для жилища» или «домашняя молитва») в виде свитка из бумаги хранились на книжных полках или в специальных настенных сумках («букча»), сшитых в виде конвертов. Шамаилю же никогда не поклонялись как предмету культа, но выражали с его помощью уважительное и благочестивое отношение к заповедям Священного Корана, подчеркивали преимущество традиционных религиозных ценностей ислама.

Первые шамаили «Хилье Шариф» — это словесное описание портрета Пророка Мухаммада, его великолепных качеств. Изображения, выполненные тушью, акварелью или печатным способом, масляными красками на стекле или холсте, а также вышитые на ткани, помещают в жилых домах или в мечетях. Различаются суннитские и шиитские шамаили. В Иране и Азербайджане шамаиль — это образ с изображением шиитского святого (праведника) или картина с изображением мусульманских святынь (мест паломничества) с назидательными каллиграфическими надписями.

У мусульманского населения России шамаиль имел название «аят аль-Курси» или «аят», «ляуха» (от арабского «дощечка с надписью»), «накыш» (от арабского «рисунок», турецкого «вышивка»), «Коръанбашы». Шамаили в виде настенных панно содержали не только изречения из Корана, но и цитаты из произведений древневосточных и татарских поэтов средневековья: Кул Гали, Сайфи Сараи, Мухаммедьяра. Встречались шамаили со строками народных песен, пословиц, поговорок, притч воспитательного характера о смысле жизни, необходимости и красоте знаний.

Традиции каллиграфии связаны с проникновением арабского письма и последовательно сложившихся стилистических почерков — геометризованного, монументального «куфи», гибкого «сульс», горизонтального и строгого «наسخ», быстрого в исполнении «таалик», скорописного «насталик», а также «рикъа», «тауфик», «дивани», «райхани» и др.

Ил. 5. Давид Бурлюк. Красный полдень. 1915–1918. Холст, масло. 44×66. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова.

Шамаили чаще всего выполнялись на твердой бумаге черной или цветной тушью или акварелью и помещались в раму под стекло.

Один из распространенных видов шамаиля башкирского, татарского и турецкого народов выполняется на обратной стороне стекла и подсвечивается по фону фольгой. Текст наносится с помощью трафарета или кальки и пишется непосредственно на стеклянной поверхности. Под изображение подкладывается тонко раскатанная, иногда подсвеченная краской фольга, которая создает переливающуюся мерцающую поверхность, контрастируя с изображением.

В шамаилях суннитов суры из Корана на арабском языке сопровождалась черно-белыми или цветными изображениями мечетей, птиц и полумесяца, цветочно-растительным орнаментом, образом Древа или Ковчега. Иногда шамаиль дополняли текстом на татарском языке.

В истории российской исламской каллиграфии большинство произведений — анонимные, но сохранились и отдельные имена авторов шамаилей. Собственным стилем построения крепкой графической композиции, в которой выверена строгая иерархия священных имен и прочитывается каждый символ, отличается творчество каллиграфа Мухаммаджана Халилуллы Ходжасаитова — автора нескольких хорошо известных произведений, таких как «Шамаиль с Ковчегом», «Прекрасные имена Аллаха» и «Имена обитателей пещеры и их свойства». Известны также другие каллиграфы: Али Махмудов, Госман Салиев, Абдрахман Абдуллин, Габдельвали и Муухаммадгали Ахметовы, Хаким Гайнуллин, Кьямкари Зульфикар, Мотахир Яхья, Мухаммаджан Ходжасаитов и т. д. В советское время работали Талгат Сагдеев, Баки Урманче, Хасанша Ахметшин (ил. 4).

Печатный шамаиль — это напечатанное литографским способом традиционное произведение исламского искусства в виде рукописных таблиц с молитвами и поучениями, изложением правил жизни мусульманина, наставлениями, изображениями святых мест. Производство печатных шамаилей стало активно развиваться в конце XIX — начале XX вв.; в связи с ростом количества религиозной печатной продукции образовался целый цех художников-печатников. В Казани в конце XIX — начале XX вв. было несколько типографий, печатавших шамаили. Их цензором был известный тюрколог, языковед Николай Федорович Катанов. Шамаили с видами Мекки и Медины, Стамбульских мечетей и древнего Великого Булгара, которые для российских мусульман служили местом почитания, печатались в типографии Казанского Императорского университета и в ряде частных типографий — И. В. Перова, художника А. М. Кокорева и др. Последний,

Ил. 6. Рашит Хабиров. Уфа. Старая мечеть. 2011. Холст, масло. 40×50. Собственность автора.

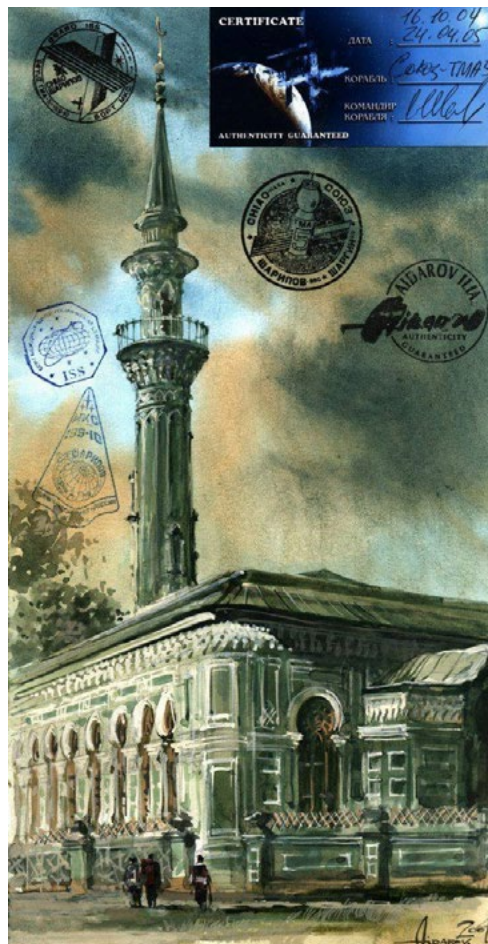
например, издал шесть татарских шамаилей с видами восточных городов и мечетей общим тиражом 72 тысячи экземпляров.

Значение татарского печатного шамаиля в культуре мусульманских народов России весьма велико. Очень популярный в Поволжье, Приуралье, Средней Азии, он говорил с каждым мусульманином о вере доступным и понятным языком. В его художественном строе причудливо соединились мусульманская изобразительная и каллиграфическая традиция и достижения печатной графики конца XIX – начала XX вв.

Татарский шамаиль стал одним из способов национального самовыражения. Интересно, что у татар, исповедующих православие, он сохранил свои основные черты и трансформировался в особый вид православного шамаиля, выполненного в той же манере каллиграфического арабского письма, но с изображением православных храмов.

Современные художники интерпретируют тему ислама каждый по-своему. Одни обращаются к шамаилю, выполненному на стекле или бумаге, находят образцы для подражания в арабской и персидской рукописной традиции. Некоторые живописцы и графики создают абстрактные композиции, в которых современными изобразительными средствами развивают тему сакральности Божественного письма. Другие с использованием пастели, масляных, темперных или акварельных красок и прочих художественных материалов изображают мечети или, используя опыт предшественников, создают новые шамаили на современный лад.

Среди произведений современных мастеров следует обратить внимание на несколько графических работ, выполненных профессиональным художником Баки Урманче, который еще в 1970-е годы попытался освоить и возродить утонченное искусство арабской каллиграфии и татарского шамаиля. Шамаили создают и многие современные художники: Рустем Шамсутов, Наджип Исмагилов, Владимир Попов, Василь Ханнанов, Рушан Шамсутдинов и др. Живописные картины и графические листы с изображением исламских храмов запечатлены в работах Василия Поленова, Алексея Боголюбова, Василия Верещагина, Давида Штеренберга, Николая Григорьева, Виктора Уфимцева, Давида Бурлюка. Их творческую эстафету продолжают современные творцы: Айдер Беширов, Борис Домашников, Рашит Хабиров, Файзрахман Аминов, Саяр Минаждинов, Шамиль Зубайдуллин и др. (ил. 5, 6).

Ил. 7. Ильяс Айдаров. Азимовская мечеть. 2004..
Бумага, акварель. 15×10. Собственность автора.

Ил. 8. Ильдар Мустафин. Движение вечности. 1995–2002. Холст,
масло. 80×80. Собственность автора.

В 2005 году состоялась уникальная выставка: произведения московского художника Ильяса Айдарова взяли с собой в космос летчики-космонавты Международной космической станции Юрий Маленченко и Сергей Залетин. На МКС были представлены работы Айдарова с изображением исторических достопримечательностей Казани (в том числе мечети), выполненные в акварельной технике. В космосе они оставались полгода, затем были проштампованы специальными «космическими» штампами, а сам художник попал в Книгу рекордов Гиннеса (Российское отделение) (ил. 7).

В октябре 2005 года автор данной статьи занял первое место на Международной выставке «Священный Коран» в Тегеране, столице Исламской Республики Иран, экспонируя более двадцати работ, выполненных масляной краской и казеиново-масляной темперой на холсте, а также акварелью и тушью на бумаге.

Современные российские художники не просто копируют образцы исламского искусства других стран и эпох, но щедро демонстрируют собственные навыки и умения. Многочисленные выставки, публикации книг и статей, а также сам факт обращения художников и искусствоведов к религиозному и духовному изобразительному искусству позволяют надеяться, что впредь нам предстоит увидеть еще немало великолепных произведений исламского изобразительного искусства.

«Движение вечности» — так называется живописная работа художника Ильдара Мустафина, выполненная на холсте масляной краской (ил. 8). Она демонстрировалась на Международной выставке в Иране и других художественных выставках и символизирует развитие религиозного искусства, когда, опираясь на опыт прошлого, оно движется в будущее — к вечным священным истинам.

Литература

1. Валеева-Сулейманова, Шагеева, 1990—Валеева-Сулейманова Г. Ф., Шагеева Р. У. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. М., 1990.
2. Шамсутов 2003—Шамсутов Р. И. Слово и образ в татарском шамайле от прошлого до настоящего. Казань, 2003

References

1. Valeeva-Sulejmanova, G.F., Shageeva, R.U. (1990), *Dekorativno-prikladnoe iskusstvo kazanskikh tatar* [Applied Arts of Tatars of Kazan], Moscow.
2. Shamsutov, R.I. (2003), *Slovo i obraz v tatarskom shamaile ot proshlogo do nastoyashhego* [Word and Image in Tatar Shamail from the Past to the Present], Kazan.

Информация об авторе:

Ильдар Х. Мустафин, кафедра Декоративной живописи и графики Института дизайна Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина; 117997 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 33, artmustafin@mail.ru

Author Info:

Ildar H. Mustafin, Department of Decorative Arts and Graphics, Institute of Design, Kosygin Russian State University; 33 Sadovnicheskaya St, 117997, Moscow, Russia, artmustafin@mail.ru