

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ШКОЛ ВОСТОКА. МИНИАТЮРА. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ Д.ТОШЕВА

Айрин Батыровна Аллабергенава

Доцент кафедры «Fashion design»

Ташкентский Международный Университет KIME

E-mail: ayrin_5@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья повествует о творчестве художника-миниатюриста из Бухары Даврона Тошева, о его источниках творчества, методах работы и средствах художественного выражения. Миниатюристы и каллиграфы Бухары издавна участвовали в создании рукописей, и творчество этого самобытного художника подтверждает этот исторический факт. Все произведения Тошева базируются на богатом художественном и литературном наследии древних стилистических школ Востока.

Ключевые слова: миниатюра, художественное наследие, стилистика, бумага, рукописи, муракка, композиция, традиции, образный строй, изысканность, колорит, изящество линий, яркость, цвет, сюжетность.

ABSTRACT

The article is dedicated to works of famous miniaturist artist from Bukhara – Davron Toshev. The author emphasized sources of creativity, methods of work and media of artistic expression used by the miniaturist in given research. Miniaturists and calligraphers from Bukhara were famous for their art and have been involved in the creation of manuscripts centuries ago. The works created by Toshev once more prove the upper mentioned fact. His works were based on the rich artistic and literary heritage ancient stylistic schools of the East.

Keywords: miniature, artistic heritage, stylistics, paper, manuscripts, murakka, composition, traditions, imagery, sophistication, color, grace of lines, brightness, color, plot.

ВВЕДЕНИЕ

Создание миниатюры – серьезный труд, состоящий из многих этапов, требующий большого терпения, опыта и конечно любви. Для Даврона Тошева, художника из Бухары,

миниатюра - вся его жизнь. Создание каждой его работы требует много времени, месяцами, а иногда и годами художник отдает свои силы и любовь, что бы мы зрители имели возможность созерцать драгоценную вязь образов и красок.

Миниатюра звучит по-французски *miniature*; по-итальянски *miniatura*, от латинского *minium* - киноварь, сурик, которыми в древности расцветивались рукописные книги. Все произведения Тошева базируются на богатом художественном и литературном наследии древних стилистических школ Востока. Уходящая корнями в глубины человеческой истории духовная мистическая суфийская традиция, любовная лирика Саади, философские рубаи Омара Хайяма и Алишера Навои – все это богатейшее наследие является неиссякаемым источником творчества для этого художника.

МЕТОДОЛОГИЯ

«Узбекская литература, – рассказывает Д. Тошев, – бесконечный, неисчерпаемый мир вдохновения, в котором я живу. Я стараюсь передать посредством своего творчества бессмертные строки мудрости, любви и истории». Этот художник хорошо знает историю своей родины, почитает, воспеваает и любит ее культуру. Одним из любимых и изучаемых им поэтов является великий Алишер Навои, чья поэзия много лет служит источником вдохновения для создания великолепных миниатюр, иллюстрирующих творчество поэта. Ведь, как писал знаменитый английский писатель Г.К. Честертон - «Вся разница между созданием и творением сводится к следующему: создание можно полюбить лишь уже созданным, а творение любят ещё несотворенным...».[1]

Даврон Тошев относится к редким мастерам романтического склада, которые, именно вынашивают в себе образ следующей миниатюры, заведомо любя ее всем сердцем.

Для своих миниатюр художник использует знаменитую самаркандскую бумагу, ведь свое время Самарканд был первым местом на Среднем Востоке, где она стала производиться вручную. Как отмечал известный востоковед Адам Мец, производство самаркандской бумаги произвело в IX-X вв. настоящий переворот на Востоке, средневековый автор ас-Са'либи сообщал, что производимая в Китае и Самарканде бумага вытеснила из употребления египетский папирус и пергамент, на котором писали предки.

[2]

Сегодня для особой пикантности и аромата в "бумажное молочко" добавляются кукурузные рыльца, шерстяные и шелковые нитки, лепестки роз и фиалок. Такую ароматную бумагу использовали, как основу для реставрации старинных рукописей и книг, написания миниатюр, как декоративный материал при изготовлении сувенирных книг и альбомов, например, таких, как муракка. Первоначально слово «муракка» означало одежду, сшитую из разноцветных лоскутков, которую носили суфии - мистики. Позднее так стали называть альбомы, составленные из разных миниатюр и образцов каллиграфии. В такой альбом собирались лучшие образцы каллиграфии и живописи, которыми его обладатель наслаждался в часы досуга. У Г.А.Пугаченковой в книге «Миниатюры Средней Азии» есть такие строки об этом - «При всей условности миниатюр современники воспринимали их вполне реально. В этом отношении замечателен рассказ представителя гератской золотой молодёжи, автора увлекательных мемуаров, бежавшего от бесчинства иранских кизылбашей в Среднюю Азию, Зайнутдина Восифи. Он описал маджлис, устроенный Алишером Навои, в котором участвовала интеллектуальная элита Герата. В числе приглашенных был художник Камаледдин Бехзад, который принес в дар Навои его портрет на фоне цветущего сада. Восхищенный Навои спросил своих гостей: "Что приходит вам на ум в отношении оценки и восхваления этого замечательного изображения?". Один из них воскликнул, что ему захотелось сорвать цветок, изображенный на миниатюре, и воткнуть в чалму. Другой сказал, что испытал такое же чувство, но испугался, как бы не вспугнуть при этом изображенных на миниатюре птиц. Третий возразил, что этим он разгневал бы изображенного на миниатюре Навои. Четвертый воскликнул, что за такую дерзновенную выходку он его ударил бы посохом, с которым изображен Навои. Довольный этой перепалкой поэт сказал: "Почтенные собеседники хорошо просверлили жемчужину смысла" (т. е. ощутили жизненную достоверность и высокое мастерство художника). После чего он одарил их богатыми одеждами, а Бехзаду подарил коня в полном снаряжении».[3]

Миниатюристы и каллиграфы Бухары издавна участвовали в создании художественных рукописей. Мусаввир писал миниатюры, музахиб наносил позолоту, хаттот работал переписчиком, афшангар окрашивал бумагу, заргар украшал переплет металлическими украшениями. Миниатюрист Даврон Тошев достойно продолжает династию мусаввиров Бухары, являясь ярким представителем этой школы, твердо сохраняющим традиции, но в то же время создающим новые

сюжетные композиции. Его творчество нельзя истолковывать как простое копирование: у художников и поэтов Востока считалось законным приемом дать свой ответ, свою вариацию на излюбленную зрителем или читателем тему. [4]

Не секрет, что копирование работ мастеров прошлого всегда являлось одним из важных составляющих этапов обучения и только кропотливое изучение стандартных изобразительных композиций, использование натуральных красителей, практическое воспроизведение миниатюры с помощью специальных инструментов (лупы, кистей, каламов) может дать полное понимание этого сложнейшего процесса. Даврон Тошев обучил всем секретам и приемам миниатюрной живописи, более чем двадцать учеников, сохраняя тем самым классическое наследие и преемственность поколений в этом неповторимом виде искусства. Его миниатюры давно уже вышли за рамки чисто иллюстративных сюжетов и представляют собой самостоятельные произведения живописного искусства.

Несмотря на то, что восточная миниатюра несёт в себе ряд условностей - отсутствие перспективы и светотени, одноразмерность ближних и дальних планов, смещение представления о масштабных соотношениях, которые, казалось бы, ограничивают возможности изображения, Даврон Тошев мастерски передает атмосферу и очарование поэтического Востока. Приемы высокого мастерства этого художника, отточенный линейный рисунок, виртуозное построение композиций, талантливое цветовое решение дают в итоге драгоценный арт-объект, сверкающий разноцветными красками и орнаментами, подобный драгоценным ювелирным россыпям.

Например, в его миниатюре портретного жанра «Девушка на лошади» на которой мы видим изображение молодой девушки, мастер, несомненно, придерживается классических норм, но решает их по новому, в романтической манере. Редко используемая в миниатюрах диагональная композиция придает этой миниатюре ощущение движения, а плавность линий и внутренняя психологическая выразительность создают особую поэтику портрета. Этому художнику удалось найти некий метафорический ключ к изображению традиционных образов чувственной лирики.

Высокий уровень исполнения, рафинированность приемов отличают и множество других работ мастера, например миниатюра к произведению Джамии «Юсуф и Зулайхо» или ряд миниатюр к произведениям Алишера Навои, несмотря на различные композиционные решения, их тематику отличают

благородная декоративность образного строя, изысканность колорита, крепкая композиция, изящество линий, сочность и яркость цвета. Глядя на эти работы, зритель видит каледойскоп цветов, напоминающих пестрый восточный ковер, и в то же время благодаря мастерскому владению искусством композиции, посредством размещения фигур и сооружений, мастер создает внутреннее движение, глубину и пространственность изображения. Сложность композиции, декоративность, богатство колорита, духовная содержательность формы характеризуют творчество этого художника. Даврон Тошев художник умный, образованный, неустанно изучающий миниатюры прошлых столетий различных школ, таких, как Гератская, Тебризская, Исфаханская, Среднеазиатская, Ширазская и других.

Во всех его работах чувствуется продуманное начало, но вместе с тем мир его творчества - всегда мир чувственно-эмоциональный, мир глубоко созвучный изящной поэзии Востока.

Возвышенный мир образов, изысканный, цветистый своей метафоричностью язык восточной поэзии, ее ритм и музыкальность вдохновляют художника на создание богатейших узорных композиций, изысканных цветовых сочетаний, прекрасных портретных работ с тончайшим линейным рисунком.

Но, чтобы увидеть истинный смысл, который вкладывали в свои стихи классики того времени, и соответственно понять глубину искусства миниатюры, прежде всего, необходимо понять, что восточная поэзия тесным образом связана с суфизмом, в основе этого мистического учения лежит любовь (махабба, хубб). Один из основных принципов суфизма - "Ишк Аллах, Мабут Аллах" ("Бог есть Любящий и Возлюбленный"). Фраза известного исследователя литературы Востока Н. И. Пригариной, точно подмечает, тот факт, что "суфизм принес возможность говорить о вере в терминах любви". Поклонение Красоте, Любовь к Богу у суфиев облекались в форму земной любви. Персидский мистик и философ Шихаб ад-Дин Йахйа ас-Сухраварди ал-Мактул основоположник философии озарения на Ближнем и Среднем Востоке, в аллегорическом трактате «Му'нис ал-'ушшак» («Неразлучный друг влюбленных»), посвященном мистической любви, выводит образы, часто определяемые как персонифицированные абстракции. Автор, развивая авиценновскую теорию разумов, вместо тройного созерцания разумом самого себя выводит триаду образов или сущностей, именуемых Красота, Любовь и Печаль. [5]

У знаменитого персидского мистика и поэта Руми, есть такие строки – «Где бы ты ни был и в каком бы состоянии ни находился, всегда старайся быть влюблённым». Присущее суфиям сильное стремление к этической чистоте и безупречности способствовало закреплению за ними в арабском мире ещё одного названия - Рыцари Чистоты (Сахаба-и-Сафа).

Мир восточной миниатюры - это всегда метафора, синтез реальности и художественного вымысла, и именно миниатюра явилась рукописным итогом многовекового отбора и развития изобразительного искусства, в котором синтезированы национальные художественные традиции и романтическая метафоричность, каноны мастерства и зашифрованная образность, неразрывная связь с фольклором. Анри Матисс говорил: "Восток всегда был для меня откровением... Миниатюры, например, открыли мне пути для реализации моих ощущений. Со своими деталями это искусство требует более обширного, по настоящему пластичного пространства. Оно помогло мне выйти за пределы обычной живописи". [6]

Особый эмоциональный настрой миниатюрам Даврона Тошева придают ритм и линия. Это крайне важные средства художественной выразительности, разная тематика миниатюр художника предполагает различный темп ритма и эластичность линий. В его работах ясно прослеживается ритм и чередование линий, композиционных блоков, цветовых пятен, плоскостей разного размера и форм, например в батальных сценах – частый темп ритма, усиленные, напряженные линии, а в репрезентативных сценах приёма и пиршеств темп ритма медленный и спокойный, в портретной тематике линия поднимается до эмоционального, психологического звучания, неуловимой для глаза тонкости. Это мастер широкого диапазона, виртуозно владеющий разнообразными приемами художественного письма, в работах, которого всегда заключена какая-то особая, возбуждающая чувства зрителя энергия.

У Омара Хайяма есть такие строки, которые как нельзя лучше характеризуют творчество этого художника:

Этот мир – эти горы, долины, моря –
Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря.
Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок,
Неподвижно застывший внутри фонаря...

Мусаввир Даврон Тошев верен своему принципу, который гласит, что искусство должно доставлять человеку радость, поэтому он создает благородное красочное зрелище, праздничное и приятное для глаз.

«Когда завершился XX век, человечество в очередной раз подводило итоги прошедших тысячелетий. Газеты и журналы спрашивали читателей: «Какие изобретения и открытия оказали сильнейшее воздействие на человеческую цивилизацию?» Ответы были разными, но все сходились в одном: самое главное, чему научилось человечество, — это фиксировать, хранить и передавать информацию. Такая возможность появилась с изобретением письменности и книгопечатания. В течение многих веков люди читают и собирают книги, потому что в них память народа, его духовная культура. Древние города Бухара, Самарканд, Тараз, Отрар и другие некогда имели школы-медресе, книжные лавки, богатейшие библиотеки, а где книги и манускрипты, там и искусство миниатюры, поэтому этот вид искусства такой же древний, как человеческая цивилизация». [7]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во многих музеях мира хранятся шедевры миниатюр, созданных более двух тысячелетий назад, но дар работать в этой области дается немногим. Мусаввир Даврон Тошев является блестящим примером, художником, который воплотил в реальность свою жизненную задачу – стать настоящим хранителем традиций среднеазиатской миниатюры, а для этого нужно иметь не только талант художника, крепкую руку, зоркий глаз, невероятное трудолюбие, но и огромное сердце поэта, полное любви и поисков духовности.

Персональные выставки Даврона Тошева проходят в Париже, Бонне, Брюсселе Лионе, Гренобле, Сионе, он участник многих международных и республиканских выставок, его работы находятся в Ассоциации «Амир Темур», «Ибн Сина», музеях и частных коллекциях Европы и России. С уверенностью можно сказать, что благодаря этому удивительному мастеру самобытное, драгоценнейшее искусство восточной миниатюры шествует по миру, сея прекрасное, благородное и вечное.

REFERENCES

1. Иванова Ю. Афоризмы. Сила искусства. Изд-во: Фолио.г. Харьков. 2008. стр 2
2. Мец Адам. Мусульманский ренессанс. М. Из-во «Наука», 1966г, стр.363
3. Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии в избранных образцах. М., 1979 г. стр 9-10
4. Исмаатов Б. Пантеистическая философская традиция в персидско-таджикской поэзии IX-XV вв. Душанбе, 1986.стр.89.

5. Дроздов В. А. Мистическая любовь в иранском суфизме. Востоковедение: Ф.исследования. Вып. 26: Сб. статей. СПб.: Изд-во С.-Петербур. 2005, с. 129-138.
6. А.Костеневич, Н.Семенова. Матисс в России.М.1993г, стр.123
- 7.<http://www.tarih-begalinka.kz/ru/timetravel/page3282/>
8. Азимова М. Б. Восточная миниатюра. Молодой ученый. 2014. №10.
9. В.Сидоренко.ст. «Миниатюра Востока», centrasia.ru

