Групповой творческий проект «Дворец халифа»

Особенности арабской каллиграфии

Арабский алфавит состоит из 28 букв. Для написания этих букв используется 18 стандартных форм, к которым добавляются одна, две или три точки сверху или снизу буквы. Арабы пишут не так как мы, слева направо, а наоборот – справа налево.

Арабская каллиграфия получила особенное развитие именно в исламской культуре в силу существующего запрета на изображение Аллаха, пророка Мухаммеда и живых существ вообще. Искусство арабской каллиграфии особо почитается в мусульманском мире, являясь средством сохранения и распространения «божественного послания», заключённого в Коране.

В арабской каллиграфии есть общие принципы и правила пропорции. Они определяются первой буквой алфавита – алифом, который рисуется как прямая вертикальная черта. Высота алифа составляет в зависимости от стиля от 3 до 12 точек. Ширина алифа должна быть равна одной точке. Кстати, точка в арабской письменности не круглая, а ромбовидная. Высота алифа равняется диаметру воображаемого круга, в который должны быть вписаны все буквы арабского алфавита. Если соблюдать эти требования, то арабское письмо будет красивым и правильным.

Арабская каллиграфия имеет множество стилей, говорят, их более ста. Они сильно отличаются друг от друга, имеют собственные правила написания, пропорции букв, их наклон и т.д. Каждый стиль создавался для какой-то конкретной цели. Со временем одни стили развивались, другие отмирали. Мы рассмотрим только наиболее популярные из них.

Самым древним является стиль Куфи. Ему свойственны массивные, угловатые формы, большие расстояния между группами слитно написанных слов. Этот стиль использовался для создания первых копий Корана.

Самым распространенным является стиль Насх. Это горизонтальный, строгий почерк с тонкими линиями и округлыми формами букв. Практически все современные книги, издаваемые на арабском, печатаются этим шрифтом.

Для быстрого письма от руки был придуман упрощенный стиль – Рук`а. В нем группы точек над и под буквами сливаются в черточки. При написании этим стилем используется малое количество движений. Это стиль для повседневной жизни.

Существует еще множество различных каллиграфических стилей, которые использовались исключительно в декоративных целях. К таковым относится популярный шрифт Сулюс – энергичный и монументальный стиль с длинными вертикальными линиями и широкими горизонтальными свободными росчерками, в это стиле округлые элементы букв заменены изгибами и петлями. В своем исследовании мы встретили множество надписей, сделанных этим шрифтом в декоративном оформлении дворцов и мечетей.

Шрифт Сулюс можно использовать для создания различных декоративных узоров. Вот такие изображения можно было бы использовать для оформления дворца.

Орнаменты и традиционные цвета

Орнамент стал основной формой художественной выразительности в арабской культуре. Это произошло из-за запрета на изображение Аллаха, святых, людей и животных. Существуют два основных вида мусульманского орнамента:

«Ислими» - растительный узор из гибких, вьющихся стеблей, побегов, усыпанных листьями и цветами. Из растений чаще всего встречаются цветы - тюльпаны, гвоздики, гиацинты, амариллисы, побеги вьющихся растений и др., изображенные в естественном или стилизованном виде. Необычайно популярными были розы и плоды граната, они символизировали райскую жизнь. Восточные философы считали, что в цветочном орнаменте можно выразить человеческие представления о красоте и счастье.

«Гирих» - жесткие прямоугольные или многогранные фигуры, составляющие непрерывную сеть. Особенностью гириха является его выстраивание на «сетках», которые могут накладываться друг на друга. В основе рисунка лежит круг: его делят на части и выстраивают другие фигуры. Так создаются сложные орнаменты, получаемые путём наложения друг на друга квадратов, многоугольников и кругов. Каждый элемент этого рисунка математически выверен, а у любой фигуры есть определённое место в «сетке». Непрерывные геометрические мотивы использовались для погружения в состояние, напоминающее медитацию. Через их созерцание человек пытался постигнуть тайны мироздания.

Ислими и гирих всегда строго математически выверены и рассчитаны. Их варианты и композиции многообразны и практически неисчерпаемы. Однако в одной композиции одновременно оба орнамента используются очень редко. Тем не менее, есть орнаменты, получившие название «арабески», которые состоят из сложной системы переплетающихся друг с другом геометрических, растительных мотивов и надписями, выполненным в одном из стилей арабской каллиграфии. Арабеска строится на повторении и умножении одного или нескольких фрагментов узора. Бесконечное, протекающее в заданном ритме движение узоров может быть остановлено или продолжено в любой точке без нарушения целостности узора. Такой орнамент фактически исключает фон, т.к. один узор вписывается в другой, закрывая поверхность (европейцы называли это "боязнью пустоты").

Одна из особенностей арабского декора – так называемая «ковровая» орнаментация. В такой орнаментации узор покрывает всю поверхность предмета или сооружения.

Как таковых цветовых правил для арабских орнаментов не существует. Главное, чтобы было красиво. Иногда в количество оттенков в орнаменте достигает 700. Но тем не менее, если присмотреться к образцам арабских орнаментов, мы можем увидеть, что преобладает синий, зеленый, красный и золотые оттенки. Все декоративные украшения дворцов и мечетей выполнялись мозаикой, резьбой, инкрустацией.

Дворцовая архитектура Арабского Халифата

Расцвет Арабского Халифата отличался значительными объемами строительства. Строились величественные мечети, дворцы халифов, мавзолеи-гробницы, крепости. Поскольку у ислама не было своих художественных традиций, архитектурное искусство ориентировалось на местные традиции покоренных стран. Заметное влияние на всю архитектуру арабских стран оказала архитектурные традиции Ирана. У иранцев арабы переняли схему культовых построек – центрическое сооружение с куполом. Также в архитектуру арабских стран вошли колоннады и опирающиеся на них каменные арки. Эти архитектурные формы выработались в Сирии еще во времена Римской империи. На арабскую архитектуру оказало большое влияние византийское зодчество. Из Византии в арабскую архитектуру пришли тонкие колонны и прием устройства куполов на арках. Поэтому как такового типового дворца в Арабском Халифате не существовало.

Для того, чтобы понять, какими были дворцы халифов и эмиров, рассмотрим самый знаменитый дворец эмира – Альгамбра в испанской Гренаде. Это типичный образец «скрытой архитектуры». Снаружи мы видим один, скажем так, ничем не примечательный образ, а внутри дворец раскрывает все свое богатство и красоту.

Снаружи художественный образ дворца в значительной мере построен на контрастах. Дворец расположен на высоком холме над городом. Мощная крепостная стена красного цвета отделяет дворцовые постройки от внешнего мира. Иной характер имеет дворец внутри. Зодчие использовали традиционный для Ближнего Востока принцип группировки помещений вокруг открытого двора. Однако в планировке Альгамбры нет ничего напоминающего систему расположения дворов и залов во западноевропейских дворцах (проходные залы, выстроенные в линию). Два основных двора Альгамбры — Миртовый и Львиный — помещены под углом один к другому и соединяются узким малоприметным проходом. Миртовый двор, окруженный парадными покоями, является замечательным примером сочетания садово-паркового искусства и архитектуры.

В ансамбль Альгамбры входили несколько дворцов, помещения различного назначения, павильоны и залы для парадных приемов, мечеть, многочисленные интимные апартаменты (гарем, баня и др.), мечети, жилые дома, сады, склады и даже кладбища. На первый взгляд, дворцовый комплекс – помпезное сооружение с драгоценным декором, обилием внутренних двориков, изящных колонн и створчатых окон. С точки зрения ислама, эта преувеличенная роскошь показывает величие и божественное происхождение проживавшего здесь эмира и его семьи.

Давайте посмотрим на размещение дворцов, двориков и построек на плане Альгамбры.

Ансамбль Альгамбры в современном состоянии: 1 - Миртовый двор с мраморным водоемом для омовений и экзотических рыбок; 2 - зал Посланников; 3 - Львиный двор, украшенный двенадцатиструйным фонтаном; 4 - зал Двух сестер; 5 - зал суда; 6 - недостроенный дворец императора Карла V, красноречиво свидетельствующий о вандализме, который принесло во все страны западного мира стремление Габсбургов к мировому господству

В Альгамбре представлены практически все основные архитектурные элементы дворцового оформления в арабской архитектуре. Тонкие колонны с богато украшенными высокими узорчатыми капителями. Арки, арочные оконные проемы, открытые ниши с арочным сводом, украшенные арабскими капельниками или «сталактитами». Резьба по камню и мозаики.