

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Магия линий

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО

В Российской национальной библиотеке при поддержке Фонда исследований иранской культуры имени Ибн Сины прошла серия мероприятий, посвященных персидской миниатюре. Главным героем стал специалист по истории мусульманского искусства, известный художник Хосейн Эсмат из Ирана. Он представил свои работы, рассказав о персидской миниатюре — ее истории, видах, древних материалах и техниках, которые используют мастера, а также провел мастер-класс для профессиональных художников и тех, кто интересуется культурой Востока.

Кисть из кошачьей шерсти

Участникам мастер-класса помимо чистых листов бумаги выдали порошок, который при разбавлении водой превращается в чернила, и кисти из кошачьей шерсти. Называются они калам — так же, как и тростниковые палочки для каллиграфии. В некоторых современных каламах часть, соединяющая кисть со стержнем, сделана из металла. Но у кисти художника она из... стола пера голубя. А при изготовлении чернил использовалась кожура молодого грецкого ореха.

Технология получения таких чернил состоит из нескольких этапов, — объяснил Хосейн Эсмат. — Зеленую ореховую кожуру складывают в пакет и оставляют гнить. От того, сколько времени этот процесс будет длиться, зависит, какого цвета получатся чернила — темно-зеленого, коричневого или черного. Затем шкурки кипятят в котле в течение суток, добавляя специальный загуститель. Полученную массу заворачивают в ткань и отжимают. Оставший осадок высушивают и измельчают в порошок — это и есть чернила, которые при использовании растворяют водой. Они подходят и для живописи, и для каллиграфии, относятся к растительным краскам, органического происхождения.

Еще один вид красителей, к которым прибегали персидские художники, как рассказывал иранский гость, — минеральные неорганического происхождения. Например, минеральную краску синего цвета делали из лазурита. Древние естественные краски хранят свой цвет веками, и благодаря этому миниатюры XVI века выглядят так, словно были нарисованы вчера.

До XVIII века персидские художники писали исключительно водяными красками. С проникновением в Иран европейской культуры стали развиваться европейские жанры живописи, а в обиход вошли и масляные краски. Сегодня в арсенале художников современные гуаши и акварели.

В технике калам-гири

В персидской традиционной живописи много видов. Мастер рассказал об одном из основных, который условно можно сопоставить с тем, что на русском языке называется «графика». Монохромные изображения, выполненные в технике калам-гири, могут быть как самостоятельными, так и базой для более сложных техник.

Отточенным карандашом мастер делает эскиз. Затем «обтачивает» кончик кисти с чернилами о палитру, чтобы он был острым, на чистом листе чертит линии, объединяя их в простые для восприятия формы, которые словно по волшебству превращаются в фантастических птиц, львов и всадников...

Калам должен находиться между указательным и большим пальцами. Очень важно, чтобы относительно листа он занимал строго вертикальное положение, — раскрывает секреты своего искусства Хосейн Эсмат. — Толщину линий регулируют силой нажима. В упрощенной технике есть три вида линий. Первый вид — толстые, массивные линии, с их помощью создают основные очертания фигуры. Линии потоньше формируют границы внутри фигуры, например гриву коня. А такие мелкие детали, как, скажем, глаза, прорисовывают самыми тон-

Одним из главных вкладов персидских художников в мировое изобразительное искусство является живопись миниатюры, существовавшая в Персии с XIII по XIX века.

кими линиями. Опытные мастера делают количество линий на 5–6 видов. Это важно, ведь именно благодаря их сочетанию создается объем изображения. Между прорисовкой одной линии и началом новой художник задерживает дыхание, чтобы не было дрожи в руке — у настоящих мастеров это происходит автоматически. Вообще работу в этой технике можно сравнить с чтением, когда, сохраняя внимание к каждому слову, мы должны посмотреть на несколько слов вперед.

ФОТО АТОРА

Большинство участников мастер-класса девушки.

— А разве девушкам разрешено заниматься художественной миниатюрой? — интересуется у мастера. — Нельзя сказать, что каллиграфия и художественная миниатюра — занятие только мужское. Есть примеры талантливых персидских женщин-художниц, которые творили еще в XII–XIII веках. Более того, в прошлом были распространены художественные династии: отец занимается миниатюрой, дочь — каллиграфией, супруга — еще каким-нибудь художественным ис-

кусством. В художественных университетах современного Ирана большинство студентов тоже девушки, но мастерами становятся в одинаковой пропорции и мужчины, и женщины.

Сам Хосейн Эсмат начал изучать каллиграфию в одиннадцать лет. — В Иране каллиграфия популярнее, чем изобразительное искусство, потому что ее можно использовать для изображения слова «Бог», — уточнил мастер. — Несмотря на престиж каллиграфии, в 15 лет он все-таки решил заняться персидской живописью и посвятил этому искусству всю жизнь. Сейчас мастеру 57 лет. Специализируясь на традиционном изобразительном искусстве и скульптуре, он стал обладателем сертификата министерства культуры и исламского руководства первого класса, эквивалентного докторской степени. Его работы участвуют в выставках и фестивалях, также он передает свой опыт студентам в университете, считая, что истинный художник учится всю жизнь.

У меня много работ, я их не считаю. Но из тех, которые, по моему мнению, заслуживают внимания, — около ста живописных работ и 15 скульптур, — признался он. — Своими учителями в первую очередь считаю классиков, таких древних живописцев, как Кемаль-ад-Дин Бехзад, Низамеддин Султан Мухаммед, Музаффар Али, Мирза Али, Шейх Мухаммад, Мухаммад Сиях Калам, Риза-йи-Аббаси... Копирование работ древних мастеров в переводе с персидского называется «машк» — это необходимый этап обучения. Также на мое творчество оказал влияние современный иранский художник Махмуд Фаршиян. Ну и, конечно, я вдохновлялся художниками из других стран. В этом списке Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, а также русские художники Илья Репин, Валентин Серов.

«Шахнаме» в современном прочтении

Как и многие художники, занимающиеся традиционной иранской живописью, Эсмат ориентируется на образы и сюжеты из выдающихся памятников персидской литературы. При этом в своем творчестве он совмещает традиционные техники с современными. Друзья говорят, что мои работы больше тяготеют к эпическому жанру. Наверное, это действительно так, — делится мастер. — Например, вдохновившись образами и сюжетами из персидской поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, я стараюсь через их метафоры передать то, что происходит с моей страной в наше время. Так, в одной из своих работ, изображая сцену убийства героя Сиавуша, в нижнем углу я нарисовал современного иранского солдата. Другая моя работа с изображением сцены сна Фархада вдохновлена не историей персонажа поэмы Низами «Хосров и Ширин», а современным двустийшим, отсылающим к той истории. Приближая традиционную живопись к нашему времени, иранские художники, работающие с иранской миниатюрой, стараются не переходить в искусство модерна. — Абстрактная живопись с персидской миниатюрой несовместима, — уверен художник. — А еще я считаю, что роль в искусстве популярного ныне искусственного интеллекта преувеличена. Вряд ли он сможет заменить художников. Когда появились фотографии, а потом и фотошоп, тоже говорили, что живопись и изобразительное искусство умрут. Однако этого не случилось. Фотоаппарат, специализированные компьютерные программы, искусственный интеллект — это такие же инструменты в руках художника, как калам. Но творцом остается живой человек. И действительно, именно художник вкладывает в произведение искусства жизнь. Секрет художественной миниатюры, как и любого другого искусства, — душа его автора. — Иранцы очень бережно относятся к своим традициям, в том числе с технической точки зрения, — подтверждает научный сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент восточного факультета СПбГУ Ольга Ястребова. — Информация об инструментах, материалах, техниках, которые использовали художники в древности, передается из поколения к поколению, причем эта цепочка никогда не прерывалась. Наблюдая за тем, как на фоне сохранявшихся традиций появляются новые идеи и символы, очень интересно. Именно этим и славится современное иранское искусство, а творчество Хосейна Эсмата — идеальный тому пример. В своем творчестве он продолжает традиции, заложенные еще в классическую эпоху, интегрируя их в условия современного иранского общества. Ольга Михайловна уверена, что посещение Петербурга такими мастерами, как Хосейн Эсмат, имеет большое значение и для Ирана, и для Северной столицы. — В нашем городе хранятся богатые коллекции восточных рукописей, в том числе персидских. Только в Российской национальной библиотеке их порядка тысячи, 140 украшены великолепными миниатюрами, начиная с «Шах-нама» Фирдоуси 1333 года, выполненной в Ширазе. Помимо ширазской в фонде представлены гератская, казвинская, мешхедская, исфаханская и кад-жарская школы миниатюр, но наиболее полно — тебризская школа второй четверти XVI века. Многие из этих шедевров можно увидеть на сайте РНБ в разделе электронных выставок, посвященных персидской миниатюре. Во время встреч с Хосейном Эсматом любители восточного искусства узнали много интересного о персидской традиционной живописи, создали рисунки в этом стиле. А художник подарил всем присутствующим открытки с репродукциями миниатюр своего авторства (сюжет Благовещения) и авторства своей супруги (сюжет хождения апостола Петра по воде).

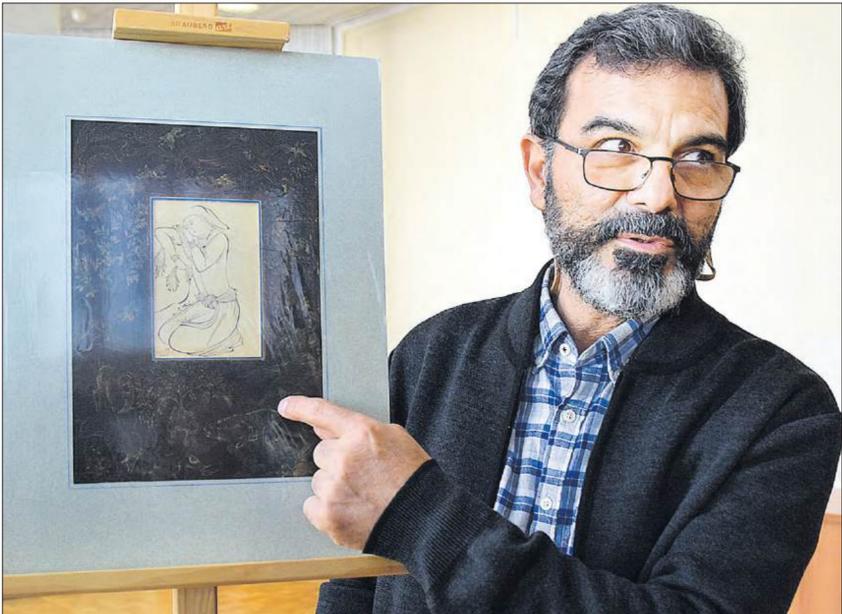

ФОТО АТОРА

АКТУАЛЬНО

Я не слабый цветок — я афганская дева

Фалоде СУЛТАНОВА

Министерство высшего образования Афганистана объявило о кардинальных изменениях в университетских программах. В частности, из них удаляются дисциплины, связанные с женской социологией, а также курсы по истории религий и роли женщин в массовых коммуникациях. Эти предметы признаны «несовместимыми с ценностями афганского общества». Также из учебных планов высших учебных заведений исключены сотни наименований книг. В запретный список попали 679 изданий, многие из которых написаны представительницами прекрасного пола. Афганское правительство объясняет этот шаг как направленный на «согласование образования с нормами шариата и политикой Исламского Эмирата». При этом афганские женщины за последние несколько десятилетий внесли немалый вклад в гуманитарные науки и литературу, создав научные работы, художественные произведения — прозу и стихи, мемуары. Некоторые из них творили в сложных условиях в самом Афганистане, кто-то — в вынужденном изгнании.

Яркая иллюстрация трагической судьбы творческой женщины в Афганистане — жизнь афганской поэтессы Нади Анжуман. Она родилась в городе Герат в 1980 году. Когда ей было 15 лет, к власти пришли талибы, и способная ученица лишилась возможности получить образование. Отдушиной для нее стало посещение дома университетского профессора литературы

Мухаммада Али Рахьяба, где был организован швейный кружок. Его участницами были дочери литератора и их подружки. Они шили и по очереди читали вслух произведения мировой литературы, которые подбирал профессор. Надия всем сердцем полюбила литературу и даже начала сочинять стихи. Девушку выдали замуж, что не помешало, однако, ей учить-

ся и даже издать собственную книгу. Сборник стихов «Темный цветок» (18+) стал популярным не только в Афганистане, но и в соседних странах. Но счастье было недолгим. Не прошло и года после публикации книги, как супруг поэтессы привез ее труп в больницу, чтобы засвидетельствовать смерть. Он уверял, что его 25-летняя жена покончила жизнь самоубийством — приняла яд, так как мучилась от позора и стыда за свою известность. Однако врачи обнаружили на теле девушки жестокие побои и не стали молчать. Только вот до суда дело так и не дошло.

Газели Нади перевели на многие языки. В одной из них есть такие слова: «Я не слабый цветок — я афганская дева, Мне осталось кричать — и я закричу». В 2022 году была опубликована книга «Мое перо — крыло птицы» (18+) — сборник рассказов 18 афганских писательниц, который стал отражением того, что чувствуют многие афганские женщины, оставленные международным сообществом в одиночестве.

Проект «Пиши об Афганистане» (18+) стартовал еще в 2019 году. Тогда его организаторы объявили конкурс среди писательниц страны. Всего было рассмотрено около 300 заявок, из которых были избраны 18 авторов. Большинство из них никогда раньше не работали с редакторами. Одна из участниц прислала свой рассказ, сфотографировав рукописные страницы и отправив их через мессенджер. Некоторые из выбранных историй основаны на личном опыте авторов, переживших насилие. Например, «Цветок» Зайнаб Ахлаки основан на реальных событиях — взрыве в средней школе в Кабуле. Автор рассказа «Черный ворон зимы» Мари Бамяни повествует о маме, которая пытается обеспечить свою семью.

В числе известных авторов афганской женской литературы — уроженка Кабула Сложная Рауф (Зариаб) 1949 года рождения. До гражданской войны ее работы, написанные на дари, публиковались в газетах и журналах Афганистана и в Иране. Из-за беспоряд-

ков в стране ей пришлось покинуть родину. Она уехала во Францию и была одной из первых современных афганских писательниц, чьи произведения были переведены на французский язык. Среди них «Эти стены, которые нас слушают» (2000), «Нарисуй мне петуха» (2003), «Безымянные дома» (2010), «Человек из Кабула» (2008).

Еще одна вынужденная изгнанница — автор стихов и коротких рассказов Парвин Фаиз-зада Малал, пишущая на языке пушту. Она родилась в 1957 году в южной афганской провинции Кандагар, получила образование, сотрудничала с городской газетой и с радио в Кабуле. Как и многие другие афганцы, она была вынуждена эмигрировать в Пакистан, где работала атташе по культуре в консульстве Афганистана.

Кроме опубликованных произведений афганские женщины сохраняют свой голос в устных преданиях, колыхательных, народных сказках, личных воспоминаниях, передавая их из поколения в поколение.

МИНИАТЮРА

Пророчество (ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА)

Высоко в горах в небольшой деревушке жил старый мудрец, который предсказывал будущее. И не было ни одного случая, чтобы его пророчество не сбылось. Если он предвещал войну, начиналась война, если обещал холодную зиму, то трещали ужасные морозы. Местные жители внимали каждому его слову, считали его святым или пророком.

Однажды этот пророк с огромной печалью, чуть не плача, обратился к жителям деревни и сказал: «Завтра солнце не взойдет».

И после этого удалился в свою хижину. В деревне началась паника. Некоторые решили покончить жизнь самоубийством, другие, собрав свои пожитки, кинулись бежать куда глаза глядят в тщетной надежде избежать конца света. А самые спокойные и сильные духом неистово молились.

Перед рассветом все, кто остался в деревне, собрались на площади, чтобы вместе встретить катаклизм. Но... солнце взошло!

Тогда толпа с криками: «Обманщик!» кинулась к хижине мудреца, чтобы наказать его за фатальную ошибку. Однако дом старца был окутан тишиной. Когда люди открыли двери, то увидели печальную картину... Оказалось, что этой ночью пророк умер.

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Бруней-Даруссалам

- **Название** — государство Бруней-Даруссалам.
- **География** — Юго-Восточная Азия.
- **Территория** — 5770 кв. км.
- **Климат** — экваториальный, влажный. Среднегодовая температура +28 °С.
- **Население** — 462 721 человек (данные 2024 года).
- **Столица** — Бандар-Сери-Бегаван.
- **Крупнейшие города** — Куала Белайт, Сери, Джерудонг, Лекан Тутонг.
- **Официальный язык** — малайский.
- **Религия** — ислам.
- **Денежная единица** — брунейский доллар.
- **Глава государства** — султан Хасанал Болкиах (с 1967 года) — 29-й монарх в династии брунейских султанов, ведущей свою историю с XV века.
- **Достопримечательности** — мечеть Омара Али Сайфуддина (символ страны); мечеть Джаме Аср Хасанал Болкиах; Кампонг Айер, или «Плавающий город», — самый крупный в мире поселок на сваях, расположенный вдоль реки Бруней; дворец Истана Нурул Иман — самая большая в мире резиденция официального правительства (посетить дворец, в котором более 1788 комнат, можно только три дня в году); национальный парк Улу; парк развлечений Джерудонг; заповедник джунглей Усаи-Кандал.
- **Праздники** — Новый год (1 января); Китайский Новый год (январь-февраль); День независимости (23 февраля); День вооруженных сил (31 мая); день рождения султана (15 июля); Рождество (25 декабря); исламские религиозные праздники без фиксированной даты.
- **Знаменитости** — Фаиз Болкиах — пятнадцатый султан Брунея, извещен как самый богатый футболист мира; Ву Чун — актер, певец и модель, известный по тайваньским сериалам «Тонкая Джульетта», «Романтическая принцесса», снимался в таких фильмах, как «Леди династии», «Влюбленные-бабочки» и китайской драме «Всеенная боевые искусства»; Паула Малай Али — известная телеведущая; Захра бинти Хайжи Сулейман — шихолог, профессор (внесла значительный вклад в идентификацию новых видов рыб и моллюсков, владеет патентами на производство биоудзела из местных сортов риса).

ФОТО freepik.com Иллюстрация Ирена ГАСОВАЯ