

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>
World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2024, Том 15, № 3 / 2024, Vol. 15, Iss. 3 <https://sfk-mn.ru/issue-3-2024.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/18KLSK324.pdf>

5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Махди, А. С. М. Исламский стиль искусства фрески и его значение для современного дизайна / А. С. М. Махди // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2024. — Т. 15. — № 3. — URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/18KLSK324.pdf>

For citation:

Mahdi A.S.M. The Islamic style of fresco art and its significance for modern design. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2024;15(3): 18KLSK324. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/18KLSK324.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 168.522

Махди Али Салих Махди

Университет Аль-Эсраа, Багдад, Ирак
Преподаватель кафедры «Интерьера дизайна»
Кандидат педагогических наук
E-mail: alibabilon@mail.ru

Исламский стиль искусства фрески и его значение для современного дизайна

Аннотация. Статья посвящена анализу перцепции и оценки искусства фрески, создаваемой в сфере стенной росписи и интерьер-дизайна, что актуально при изучении связей обучения студентов-дизайнеров с формированием их мировоззрения. Актуальной для изучения фрески и социокультурного воспитания студентов в вузах Ирака можно считать традицию исламского искусства, возрождаемую в последние годы на Ближнем Востоке.

Цель данной статьи — выявление особенностей интериоризации исламских традиций настенной росписи при подготовке современных художников-декораторов и дизайнеров.

Задачами работы выступают: (а) характеристика рецепции традиционных моделей живописи в арабском искусстве; (б) характеристика культурологических особенностей обучающе-воспитательного процесса; (в) экспликация навыков дизайна, получаемых на базе изучения фрески как вида декоративного искусства.

Метод исследования можно назвать синкретическим: историко-культурный подход к искусству соединяется с элементами ценностно-аксиологического рассмотрения артефактов и при этом важны сопоставления прошлого и настоящего.

Новизна работы определяется новым анализом подготовки специалистов в ходе изучения традиции древнего исламского искусства в условиях транзита и нестабильности.

Теоретическое значение темы развития классической проблематики в искусстве нашего времени обусловлено спросом на восстановительно-архитектурные новации в городах Ирака, что имеет прямой выход на практику обучения декораторов, выступающих в качестве организаторов нового «послесаддамского» Ирака.

В данном исследовании сделаны выводы о влиянии исламской традиции и необходимости углубления и интеграции традиций Востока и Запада.

Ключевые слова: фреска; традиция; интерпретация; ценностный подход к произведениям искусства; эстетическое воспитание; модель обучающе-креативного соучастия; идеал; рецепция

Введение

Актуальность темы обусловлена историко-культурологическими обстоятельствами, долгой историей Ирака и всего мусульманского мира. Искусство фрески привлекает внимание современных ученых и дизайнеров-практиков тем, что оно даёт не только творческий импульс новому декоративному искусству, но и обогащает педагогический опыт, предоставляет материал для формирования у молодёжи ценностного отношения к искусству и жизни. Художественное мышление создателей фрески корреспондирует с коммуитарными и этническими традициями, с обычаями местности, где проживают художники, с культурным «духом» эпохи. Мир искусства — это мир ценностей, оценок и переоценок, основанных на исторических представлениях о смысле художественного творчества. Ценность фрески как объекта изучения в учебных заведениях не вызывает сомнения. Всем ясна необходимость изучать эстетические уроки настенной живописи на основе аксиологических законов жизни этноса. **Актуальность** изучения эстетического отношения к действительности с первых шагов студентов-дизайнеров определяет значимость темы данной статьи. Обучение студентов в гуманитарных вузах Ирака, основанное на эстетическом восприятии событий и фактов, подразумевает постоянную и непрерывную переоценку прошлого опыта, что, в свою очередь, предполагает взаимодействие и одновременно борьбу традиции и новации. **Цель статьи:** выявление особенностей рецепции художественных образов далёкого прошлого в условиях модернизации национальной культуры, а также обоснование образовательно-художественной модели интериоризации исламских традиций настенной росписи. В наши **задачи** входило: (а) характеристика диалога традиционных моделей живописи и художественных новаций в арабском искусстве; (б) характеристика закономерностей восприятия фрески в современных условиях «транзита»; (в) репрезентация (демонстрация) культурологических особенностей обучающе-воспитательного процесса и экспликация навыков дизайна, получаемых на базе изучения фрески как вида декоративного искусства. **Новизна работы** связана с анализом магистрального вектора восприятия художественных образов в условиях радикализации ислама и не всегда удачного преодоления социальной нестабильности в Ираке. **Материалом** для написания данной работы послужили образцы фрески прошлых эпох и сегодняшнего дня, преимущественно арабо-мусульманская традиция в искусстве, дающая материал для анализа истории фрески и её сегодняшнего бытования. **Эмпирическую базу** подкрепляли научные оценки образцов архитектуры и орнаментального творчества.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется значением образовательных стратегий в данной области культуры. Идеи теоретиков подтверждались в ходе занятий на факультете изящных искусств Университета Аль-Эсраа (Кафедра дизайна интерьера), в воронежских группах, о которых будет сказано ниже. **Методика** изучения воздействия на эволюцию искусства фрески религиозных традиций и мусульманского идеала Красоты применима к искусству мусульман в наши дни. Собранные нами материалы, многие из которых получены в ходе обучения в российской аспирантуре (г. Воронеж), помогают глубже понять формы и решения в выборе декоративных мотивов и техники оформления интерьера.

Методы и материалы исследования

Метод исследования можно назвать синкретическим: в его структуре историко-культурологический подход к явлениям искусства применяется в соединении с элементами

сравнительного анализа в сфере прикладного искусства, с инструментально-педагогическим рассмотрением категорий «традиция» и «новация» [1; 2].¹ **Ценностный подход** к живописи и дизайну подразумевает соотнесённость оценки значения исследований арабских, русских и западных авторов, которые изучали монументальное архитектурное искусство, дизайн и смежные отрасли, помогающие воссоздать передовые модели «креативного города», в котором кластер творческих организаций вызывает резонанс-эффект креативной деятельности в гражданском обществе. В Багдаде и других крупных городах Ирака ощутима связь проектировочной креативности современных авторов с традиционной мудростью и эстетической гармонией прошлых веков, связь с фольклором, с умеренным арабо-исламским национализмом, с ценностями, которые создавались давно, но оказались нужными в контексте сегодняшней эволюции прикладного дизайна, начиная от строителей дворцов Месопотамии до самоцельной («незаинтересованной») роскоши современных заказчиков из элитных слоёв общества, оценивающих произведение искусства без тесной привязки к тому, что считается высоким и «полезным искусством» в современном понимании позитивистов или же в постмодернистском контексте неомодерна с его эклектизмом.

Изучение маскультулы требует широких сопоставлений разных традиций и стилей. **Методика формирования** ценностного отношения к искусству у студентов вузов реализуется и вовнеучебной деятельности, в полевых экспедициях с целью поиска эмпирической базы для рецепции и воссоздания лучших образцов прошлого. Совместное творчество преподавателя и ученика в студии, включающее личностно-деятельностный подход к образовательному процессу, также включает в себя элементы логики-гносеологической герменевтики, выработки идеальных аналитических моделей настенной живописи. В этом заключается суть модели обучающе-креативного соучастия, которая создавалась нами в 2015–2022 гг.

Дискуссия

Ученые, изучающие исламскую культуру (напр., Беатрис Лиль, А. Махди, С. Садун и др.), свидетельствуют, что соединение реалистичности и условности в образах фрески создает синкретические образы профанного и сакрального искусства, претендующего на философскую глубину типизации явлений обыденной жизни [3].² Исследователи Халя Аль-Сабуний [4], Патрисия Бейкер [5], Интисар Ахмед Хассан [6], Олег Грабарь [7] и др. показали, что жанр фрески, как и древнейшая наскальная живопись, как и современная модернистская живопись, эксплицирует закономерности эстетического движения в глобальном масштабе, отображает типологию искусства разных стран и в то же время даёт представление о повседневных ситуациях, о людях, существующих в конкретных пространственно-временных и этнических границах. Проблема ценностного восприятия и оценивания произведений искусства, сопряженная с развитием личности студента, решалась в трудах российских авторов В. Шацкой [8], Л. Фортовой [9] и др. Первый известный метод создания фресковой живописи, ставший отправной точкой для возникновения и эволюции многих направлений настенной росписи, называемый темперой, также привлекал ученых, обсуждающих технологию изготовления фрески. Темпера была деликатным ремеслом, её стиль отличался высокой степенью отделки. Темпера живопись в Новое время не была вытеснена современной монументальной фреской

¹ Халаф Намир Кассам. Формирование ценностного отношения у студентов-дизайнеров к арабской художественной культуре средствами орнамента. Диссертация на соиск. уч. степени канд. пед. наук. Воронеж, 2011 — 157 с.

² Leal Beatrice. Paintings in the early Islamic world [Electronic resource]. URL: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/chronological-periods-islamic/islamic-art-early/a/paintings-in-the-early-islamic-world>.

Садун, Сафа Хатам. Теоретическое обеспечение обучения живописи студентов 1–2 курсов факультетов искусств в высших учебных заведениях Ирака. Диссертация канд. пед. наук. Краснодар, 2003 — 178 с.

или иными формами украшения внешних и внутренних архитектурных сооружений, но обычно сочеталась с иными смежными видами дизайнерского творчества: мозаикой, орнаментом, декоративным ковровым узором, каллиграфией и т. д. Область стенописи по определению зависит от визуальной сферы мировой культуры: студентам на первых же стадиях обучения надо ознакомиться с материалами, которые размещены в музеях или для которых доступны изображения, которые можно разместить в книгах или в Интернете. Иракская фреска, давая конкретный исторический срез в картинах-метафорах, также обнажает вневременное сущее, передаёт религиозно-эстетический строй и дух далёких времён и эпох, одновременно представляя, с одной стороны, первичные свидетельства о далёком прошлом нации, создавая в то же время и вневременные общечеловеческие типы, но, с другой стороны, индивидуализируя манеры отдельных мастеров, рисующих конкретику жизни «здесь и сейчас». Жизнь иракцев в настенных росписях сегодня представлена в новых образах, выступающих в качестве атомарных фактов бытия, молекул и атомов каждодневной жизни. Маленькое событие на большой настенной фреске Гази Аль-Сауди, где ощутимо влияние багдадской школы (М. Аль-Васити), как и другие артефакты (небольшой рисунок в древней мечети, обломки зданий и дворцов), выступает в качестве символа, эмблемы национальной культуры.

Арабские ученые описывали законы художественного творчества, опираясь и на опыт старых мастеров Ирака. Так, в Ираке много споров возникло вокруг истории раскопок дворца и особенно бани Кусейр Амра. Здание является остатком более крупного комплекса, который включал в себя убежище, от которого сохранился только фундамент. С архитектурной точки зрения Каср-Амра «не очень интересен специалистам».³ Сохранилась только баня, строгое сооружение из известняка, и здесь нет богатой штукатурки и резьбы по камню, характерных для других дворцов Омейядов, таких как Каср аль-Хайр аль-Гарби и Каср Мушатта. Комплекс Кусейр Амра считается одним из образцов раннего исламского искусства и архитектуры, основополагающим памятником исламского искусства³, что превратило фрески бани в проблему иного рода, о чем справедливо писала британская исследовательница Патрисия Бейкер.

Первый опубликованный комментарий к Кусейру Амре появился в арабском журнале «Аль-Машрик» («Восток»), издаваемом в Бейруте. Номер от 15 июля 1898 года содержит выдержки из письма Музиля, полученного в Бейруте, в котором подробно описываются его путешествия по Аравийскому полуострову и Палестине. В части воспроизведенного письма не упоминается Кусейр Амра, хотя в нем описываются другие связанные с ним руины, которые, по его словам, он посетил в компании хозяев-бедуинов. В период с 2010 по 2013 год команда иорданских и итальянских экспертов восстановила фрески в Кусейр-Амре. Эта работа включала в себя удаление остатков дыма, перекраску после предыдущих реставраций и тщательное изучение различных слоев следов, которые можно увидеть. Главной находкой в результате этого стала арабская надпись, идентифицирующая принца Омейядов как покровителя этого места, подтверждающая то, что предполагали самые последние наблюдатели. Эта реставрация также сделала детали фресок более отчетливыми, чем когда-либо прежде.

В обучении мастеров фрески в вузах Ирака принципиальным педагогическим моментом служит моделирование историко-культурной ситуации прошлого, о важности которого писала исследовательница Сафа Хатам Садун: «В Ираке академическая школа живописи находится на этапе становления, причем становление начиналось практически с нулевого уровня».⁴

³ Leal Beatrice. Paintings in the early Islamic world [Electronic resource]. URL: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/chronological-periods-islamic/islamic-art-early/a/paintings-in-the-early-islamic-world>.

⁴ Садун, Сафа Хатам. Теоретическое обеспечение обучения живописи студентов 1–2 курсов факультетов искусств в высших учебных заведениях Ирака. Дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2003 — С. 106.

С. Садун права, когда говорит о субъективности объекта оценивания, о слабостях вузовской деятельности. Однако не видеть связи нашей системы с древней традицией нельзя. Споры о сути понимания Прекрасного интересны и полезны в стране, которая пытается преодолеть противоречия прошлого, восстановить разрушенные города и музеи (после вторжения американцев многие музеи не могут найти редчайшие памятники древнего искусства).

Результаты исследования

Обзор мнений и зафиксированных в науке данных о педагогических стратегиях позволяет назвать по крайней мере четыре условия, важных для успешной коммуникации педагогов и их учеников в Ираке: (а) постижение исторических исламских корней современного искусства при анализе образной ткани настенных картин; (б) сопоставление стереотипов прошлого с реактуализацией традиций средневековых фресок Европы; (в) укрепление психологического климата и духа кооперации в учебных группах; (г) герменевтический и аксиологический уклон в ходе занятий. Программа, составленная нами, акцентировала в самом начале занятий приём визуализации и инфографики для расширения кругозора начинающих дизайнеров. Проблемная научная литература и проблемная лекция как форма передачи уникального опыта педагогов стала фундаментом второго этапа реализации нашей Программы по изучению влияния фрески на мировосприятие массового человека. На третьем этапе появилась необходимость проводить лекцию-диспут после посещения музеев и выставок. Анализ исламской традиции в образцах современной архитектуры проходил в форме круглого стола с иракскими художниками, при этом велика роль обсуждения образцов искусства молодых авторов.

В своём педагогическом эксперименте мы со студентами прошли три этапа освоения художественной специфики фрески:

1. Первоначальное освоение теории создания фрески и исторических условий её эволюции.
2. Герменевтическое освоение материала через обсуждение смысла эстетического творения и попытки воссоздать авторский замысел посредством собственного творчества.
3. Истолкование глубинных символов и контекста художественных образцов в собственных оригинальных работах студентов.

В результате были заложены принципы верификации результатов практической работы учащегося в группе коллег, что демонстрировалось на выставках и в зачётных мероприятиях. Проведение контрольного этапа эксперимента, сопоставляющего итоги работы с экспериментальной группой (ЭГ), показало положительные плоды дополнительной работы с учащимися ЭГ. Членам ЭГ раздавалась анкета, состоящая из 20 вопросов, на которые нужно было ответить «да» или «нет». Наши результаты оказались следующими: 10 (33 %) студентов показали высокий уровень, 14 (47 %) студентов показали средний уровень, 6 (20 %) студентов показали низкий уровень знания. Контрольная группа (КГ) дала более низкие результаты: 20 % студентов показали высокий уровень 43 % студентов показали средний уровень и 37 % студентов показали низкий уровень знания. ЭГ отбиралась не по принципу успеваемости, но составлялась из добровольцев, которые были готовы уделить самообразованию больше времени. В КГ были сосредоточены хорошо успевающие студенты, но не ставящие цель углублённого изучения фресок. Им давались более сложные задания. Некоторые задания даны как пример:

1. Задания по оформлению результатов практики рисования и создания эскизов фресок для интерьера.
2. Оценка труда дизайнера-оформителя публикой.
3. Умение оценить качество красок и материала для фрески.
4. Знание перспективности проектирования и украшения стен конкретных зданий города.

Современные мастера фрески создают новые формы стенописи, используя компьютерную верстку, абстрактный узор, игровую модель украшения зданий [10]. В XX веке в сфере изобразительного искусства выдвинулась группа художников-новаторов, обновляющих либо вовсе меняющих традиции, модифицирующих старые правила творчества. В дополнение к творчеству художника Надхиму Аль-Джобори, одному из пионеров школы импрессионистов, в Дияле и Муниру Аль-Обейди из Бухриза добавились экспериментаторы, которые обучались в Париже и Лондоне. Современные декораторы используют их методики создания фрески с учетом достижений западной культуры нашего века. Но и прошлое остается надёжным фундаментом обучения и воспитания, в частности, изучение живописи Ренессанса и современных традиций модернизма, практики абстрактного (беспредметного) искусства даёт очень хорошие результаты. Противоречия глобализации иногда приводят к диалогу-спору, к политизированным дискуссиям о неокOLONIALИЗМЕ и разграблении иракских музеев западными учеными, но в академической среде преобладает диалог-согласие, благодарность западным культурологам, деятелям ЮНЕСКО и сотрудникам ООН, которые обозначили плодотворный путь кооперации и обмена ценностями между Востоком и Западом.

При всей специфике исламского искусства нет смысла в абсолютизации его особой этнической уникальности. Фресковый арабский языковой стиль имеет минимальное количество углов, придерживаясь, насколько это возможно, одного угла для всех букв. У него те же углы для диагоналей, и его диакритические точки расположены под тем же углом, что и у перекладины в строчном 'e' Fresco. Это создает сходство в ритме между латинской и арабской версиями шрифта.

Огромное значение для развития традиционной культуры Ирака имеет мусульманская традиция, исламизм, о котором много спорили на Востоке и на Западе. Повседневная жизнь любого мусульманина, его поведенческая этика и духовные устремления имеют явную этноцентрическую окраску. Вместе с тем, как известно, на территории современного Ирака, как и в других странах Арабского Востока и Передней Азии, есть немало памятников доисламской фрески. Художественная традиция настенной живописи и монументального искусства восходит к более древним, по сравнению с возникновением ислама, традициям и канонам Междуречья, к идеологии Вавилонского царства, Ассирии, а также к матрицам древнего декоративно-орнаментального украшения интерьера, к декоративному искусству Древней Месопотамии V–IV тысячелетий. На ассирийских фресках, как и на мусульманских гораздо более поздних памятниках, показаны сцены социальной жизни и обряды далёких эпох. На территории современной Турции (в Чатал-Хююке) сохранились остатки росписи, датируемые VII–VIII тысячелетиями (Моран). В Тель-Укайре (современная территория Ирака) неплохо сохранились настенные картины III тысячелетия до н.э. Во дворце вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) на фресках изображена богиня Иштар, царь Мари и другие мифологические и исторические фигуры далёкого прошлого, что говорит о слиянии мифа, религии и искусства в образцах декоративного труда наших предков. Сегодня эта линия герменевтического подхода к изучению декоративного искусства уступает место конвейерным способам создания и обсуждения фрески.

Заключение

Выводы, которые позволяют сделать наши наблюдения и многолетняя работа со студентами, убеждают в перспективности изучения фрески в вузах арабских стран и на художественно-графических факультетах во всем мире. Наша программа «Искусство фрески в художественной культуре Ирака», разработанная с преподавателями и студентами педагогического вуза в Воронеже, направлена на реактуализацию исламского канона в живописи, но лишена строгости фундаменталистов в области мусульманского искусства. Программа и рассмотренные вопросы позволяют выявить недостатки профессиональной подготовки будущих дизайнеров, их увлеченность практицизмом и гедонизмом. Подготовка мастеров стенописи, владеющих искусством национального дизайнерского проектирования, в Ираке соединена с привлечением мирового опыта герменевтического рассмотрения творений искусства. Анализ полевых исследований арабской художественной культуры подкрепляет наши выводы по сути педагогической работы в процессе подготовки специалистов-дизайнеров. Таким образом, развивая идею эстетического развития студента в процессе изучения истории национального искусства, направленного на развитие ценностного восприятия, мы пришли к выводу о необходимости сочетания разных традиций при создании современной фрески. Украшения интерьера, созданные «по законам красоты», повышают уровень эстетической воспитанности личности и развивают склонность к творчеству. Анализируя проблемы подготовки специалистов в области искусства, мы подтвердили факт укрепления связи студентов с общечеловеческими идеалами и ценностями. Наш педагогический опыт можно экстраполировать на чисто художественную сферу: речь идет о коренных свойствах фрескового искусства как такового, о формировании эстетического отношения к любым явлениям действительности. Деятельность по законам красоты является фундаментом любого вида искусства и декоративных ремесел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дандамаев М.А. Месопотамия и Иран в VII–IV вв. до н.э. Социальные институты и идеология / Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 — 512 с.
2. Де Моран А., Гассио-Талабо Ж. История декоративно-прикладного искусства. От древнейших времен до наших дней. М.: Изд-во В. Шевчук, 2019 — 672 с.
3. Махди Али Салих. Фреска как средство эстетического воспитания студентов-дизайнеров // Известия Воронежского государственного педагогического университета. Воронеж: ВГПУ, 2018 — № 2 (279) — С. 40–42.
4. Аль-Сабуний Халя. Настенная ассирийская живопись / Багдад, 2009 — 285 с. (на араб. яз.).
5. Baker, Patricia. The Frescoes of Amra // Saudi Aramco World. 1980 — Т. 31 — № 4 — С. 22–25.
6. Intisar Ahmed Hassan. Features of Civilization: Ancient Iraq. / Al-Bayrak Publishing House, Bahgdad, 2023 — 277 с.
7. Grabar O. Islamic Visual Culture, 1100–1800 / Ashgate Publishing, Ltd., Burlington, VT, 2006 — Т. 2 — 451 с.
8. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. / В.Н. Шацкая // М.: Просвещение, 2002 — 298 с.

9. Фортова Л.К. Сущность эстетического воспитания / Л.К. Фортова, О.А. Горбунова // Молодой ученый, 2015 — № 21(101) — С. 839–842.
10. Паллотта В.И. Современный дизайн в условиях становления цивилизации знаний и риска // Вестник Института мировых цивилизаций, 2018. — Т. 9. — № 3(20). — С. 66–72.

Mahdi Ali Salih Mahdi

Al-Esraa University, Baghdad, Iraq

E-mail: alibabilon@mail.ru

The Islamic style of fresco art and its significance for modern design

Abstract. The article is devoted to the analysis of perception and evaluation of the art of murals created in the field of mural painting and interior design, which is relevant when studying the links between the training of design students and the formation of their worldview. The tradition of Islamic art, revived in recent years in the Middle East, can be considered relevant for the study of frescoes and socio-cultural education of students in Iraqi universities. The purpose of this article was to identify the features of the interiorization of Islamic wall painting traditions in the training of modern decorators and designers. The tasks of the work are: (a) characteristics of the reception of traditional painting models in Arabic art; (b) characteristics of cultural features of the educational process; (c) explication of design skills obtained on the basis of studying frescoes as a type of decorative art. The research method can be called syncretic: the historical and cultural approach to art is combined with elements of axiological value consideration of artifacts and at the same time comparisons of the past and the present are important. The novelty of the work is determined by a new analysis of the training of specialists in the course of studying the tradition of ancient Islamic art in conditions of transit and instability. The novelty of the work. is determined by the new analysis of the training of specialists in the course of studying the traditions of ancient Islamic art in conditions of transit and instability. The theoretical significance of the theme of the development of classical issues in the art of our time is due to the demand for restoration and architectural innovations in the cities of Iraq, which has direct access to the practice of training decorators acting as organizers of the new «post-Saddam» Iraq. This study draws conclusions about the influence of the Islamic tradition and the need to deepen and integrate the traditions of the East and West.

Keywords: fresco; tradition; interpretation; value approach to works of art; aesthetic education; model of educational and creative participation; ideal; reception