

The background of the book cover is a complex, layered composition of Arabic calligraphy. It features various styles of script, including elegant Thuluth and more decorative styles, in shades of blue, gold, and white. The text is arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some elements appearing to be in the foreground and others receding into the background. The overall aesthetic is rich and traditional, reflecting the subject matter of the book.

ИСМАИЛ ДЕНИЛЬХАНОВ

АРАБСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ

история и современность

١٤٤٤

Исмаил Денильханов

**Арабская каллиграфия:
история и современность**

«Издательские решения»

Денильханов И.

Арабская каллиграфия: история и современность /
И. Денильханов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-591156-8

В данной книге мы постараемся всего лишь приоткрыть завесу, за которой скрыта арабская каллиграфия от русскоязычного читателя и любителя. В русском сегменте, как в сети интернет, так и в книгопечатании, отсутствуют публикации о каллиграфии в целом, и арабской каллиграфии в частности, от слова «совсем». Данная книга, скорее всего, пролог к большему, более объемному изданию. Приятного чтения.

ISBN 978-5-00-591156-8

© Денильханов И.
© Издательские решения

Содержание

Каллиграфия – исторический экскурс	7
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Арабская каллиграфия: история и современность

Исмаил Денильханов

© Исмаил Денильханов, 2022

ISBN 978-5-0059-1156-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Ассаламу алейкум мой дорогой читатель!

Вы держите в руках небольшую по объему книгу по истории арабской каллиграфии. И совершенно правы, если скажете, что арабская каллиграфия должна быть написанноготомником. Но в данной книге мы постараемся всего лишь приоткрыть завесу, за которой скрыта арабская каллиграфия от русскоязычного почитателя. В русском сегменте, как в сети интернет, так и в книгопечатании отсутствуют публикации о каллиграфии в целом, и арабской каллиграфии в частности, от слова совсем. Данная книга скорее всего пролог к более большому и объемному изданию.

Моя история арабской каллиграфии началась в 1991 году, когда отец в составе первых паломников совершил Хадж в Мекку и Медину и вернулся домой с заморскими подарками и длинными интересными историями о священных местах для мусульман. Среди многочисленных подарочных ковров для намаза, четок и благовоний, также были и небольшие тарелки с причудливыми надписями на арабском языке которые невозможно было прочесть, лишь угадывать по общим знакомым словам – это была арабская каллиграфия.

В 2010 году после сдачи летней сессии на факультете международных отношений СПбГУ я сразу вылетел в Дамаск и провел на Ближнем Востоке несколько месяцев. Это было как раз погружение в язык, культуру, образ жизни и мыслей арабов. За несколько месяцев я посетил десятки, если не сотни, древних мечетей, памятников архитектуры, музеев и выставки. Пообщался тысячами людей, от простых бедуинов, христианских монахов до политических деятелей и художников. Именно здесь началась моя вторая история с знакомства с арабской каллиграфией, ее красотой и изяществом, с сакральным значением, простотой форм и изгибов, глубоким духовным смыслом.

Будучи перфекционистом я стремился создать нечто необычное и оригинальное. Быть рядовым каллиграфом – это просто. Найти свой стиль, свое место среди тысяч и тысяч моих дорогих коллег, которые действительно заслуживают всяческие похвалы и наилучшие пожелания. Ведь каллиграфия – это на самом деле не просто. Это и наука, и искусство одновременно.

Итак, в поисках собственного стиля, я перепробовал все известные стили арабской каллиграфии и пришел действительно к важному и значимому в первую очередь для себя – арабская каллиграфия в современной интерпретации, переплетение двух и более стилей с использованием всех цветов радуги и современных технологий.

Через современную интерпретацию я создаю те образы, которые долгое время мне являлись во снах – эти причудливые узоры, непонятные слова и смыслы. Понадобились годы, чтобы научиться создавать все это наяву.

В 2022 году состоялись три персональные выставки, которые были встречены восторгом. Данная книга продолжение моей миссии – сделать арабскую каллиграфию понятной и доступной.

Буду рад получить любые пожелания и отзывы на landus@list.ru

*Ваш
Исмаил Денильханов*

Каллиграфия – исторический экскурс

Арабская каллиграфия (Ильму-ль-Хат) по праву считается самым благородным искусством и наукой. В исламских странах основная причина хронологической, социальной и географической убедительности каллиграфического искусства заключена в Священном Коране. Арабское письмо справа налево в лучшем случае может быть непрерывным потоком восходящих вертикалей, нисходящих кривых и умеренных горизонталей, достигающих баланса между статическим совершенством индивидуальной формы, темпом и ритмикой движения.

Существует большая вариативность в форме: слова и буквы могут быть сжаты в плотный узел или вытянуты в длину; они могут быть угловатыми или изогнутыми; могут быть маленькими или большими. Арабский алфавит имеет широкий диапазон возможностей, практически до бесконечности. Мастера каллиграфии тысячелетиями трудились, раскрывая красоту арабских шрифтов (стилей). Угловой стиль «Куфи» характеризовал уплощенной геометрической композицией и был востребован для декоративного оформления мечетей и других важных религиозных объектов и памятников архитектуры.

Один из выдающихся каллиграфов своего времени – Абу Али Мухаммад ибн Али ибн Мукла. Занимая пост визиря при нескольких Аббасидских правителях, ибн Мукла смог ввести ряд значимых новшеств в каллиграфию. Ибн Мукла применил правила геометрии в каллиграфии в новых стилях. До него все мастера лишь улучшали старые стили. Ибн Мукла также известен созданием скорописного стиля «Насха», который начали использовать для переписки Корана. Стиль «Насха» получил популярность из-за легкости в написании и в прочтении написанного для любого чтеца.

Арабская каллиграфия (также называют и исламской каллиграфией), это важнейший элемент культурного наследия ислама.

Арабская каллиграфия опирается на эстетическое выражение духовных образов, которые находятся за пределами словоформы, делая каллиграфию объектом искусства. Технические стороны каллиграфии не отделены от эстетических и личных критериев. Арабская каллиграфия окружает нас. Практически все исламские произведения и большее количество окружающих нас предметов исписаны каллиграфией. Арабской каллиграфии удается сочетать в себе геометрическую дисциплину с динамичным ритмом. Интересный факт, ни один из когда-либо созданных стилей никогда не уходил в забвение. Некоторые считают арабскую каллиграфию исламской иконографией, так как в исламе запрещены изображение людей и животных. Запрещая изображать людей, растительный и животный мир, исламская культура способствовала развитию арабской каллиграфии и орнаментального искусства.

Арабская каллиграфия зародилась исключительно в арабской культуре, его древние каноны остаются неизменными и абсолютно не подвержены влиянию других культур. Даже в арабской каллиграфии, которые произошли от слияния каллиграфии и граффити, четко прослеживается доминирование каллиграфии. Для восточных дизайнеров и мастеров геометрические узоры имеют сакральное значение. Строгие геометрические узоры передают определенную ауру духовности или потусторонности, не относящуюся ни к какому конкретному учению. В контексте религии, они абсолютно свободны от любой интерпретации, демонстрируя лишь мастерство каллиграфа.

Особое место в арабском мире занимают растительные арабески, которые столь же распространены в исламском декоре, как и геометрические узоры. Арабеска – сложный восточный орнамент, состоящий из геометрических и растительных элементов. В некоторых вариантах также может включать каллиграфические элементы на арабском языке. Особенное распространение арабески получили в эпоху Возрождения. Орнамент строится на повторении отдельного фрагмента или нескольких фрагментов. Такой декор практически не имеет фона, так как один

узор плавно перетекает в другой, практически накрывая его. Арабски традиционно украшают ткани, мебель, применяются в отделке стен, потолочной росписи. Этот орнамент можно размещать на любой плоской или выпуклой поверхности. Он удачно выглядит в качестве интарсии, аппликации или другой отделке мебели.

Конечно, с момента зарождения каллиграфии, менялся и материал на что была нанесена сама надпись. Производство бумаги оказала сильнейшее влияние на развитие арабской каллиграфии. Сначала бумага была доступна лишь избранным, так как это был дорогой материал. Поэтому каллиграфия была уделом избранных на века. По мере как бумага становилась более доступной и дешевой, она произвела колоссальную трансформацию на каллиграфию. Использование бумаги способствовало стилистической последовательности. Есть достаточно примеров близкого сходства между декоративными мотивами в архитектуре, книжной иллюстрации и произведениях декоративно-прикладного искусства. Это говорит о том, что сложные узоры и арабски, как и каллиграфия, являющиеся столь характерной чертой исламского искусства, впервые появились в качестве декоративных элементов книг. Так как «искусство книги» пользовалось самым высоким статусом среди ремесел, традиции дизайна книг постепенно распространялись в другие области деятельности человека науки и искусства.

С изобретение печатного станка были попытки создать арабский печатный шрифт. Первый печатный арабский текст относят к 1486 году. Развитие печатного арабского текста также получила с изобретением подвижного шрифта. Арабские наборные шрифты были недостаточно хороши, так как сами арабы не проявляли должное внимание к развитию печатного станка, предпочитая пользоваться услугами каллиграфов. Также печатный станок серьезно проигрывал красивыми рукописными формами арабской каллиграфии. Попытки развивать арабскую типографию сталкивались с трудностями из-за большого количества комбинаций символов для каждой буквы. Однако, несмотря на все технические сложности в Алеппо (Сирия) 1792 году появилась типография, где использовались печатные шрифты. Типография работала 22 года, пока не умер основатель и владелец Абдалла Альзахер. Типография печатала в основном христианские религиозные книги (в Сирии до сих пор в некоторых церквях и монастырях служба проходит на арабском языке, а не на латыни как это принято), и книги по грамматике арабского языка. Через сто лет в 1816 году в Ираке выходит печатное издание «Журна Ирак», который был учрежден правителем Ирака Даудом Пашой.

В начале XVII в. печать арабскими буквами получила широкое распространение в Европе, в печати арабских и еврейских книг еще более возросла. Это способствовало повышению интереса к арабским шрифтам. В арабском мире существовали понятные барьеры на пути развития печатного дела. Особенно книгопечатание, в частности в печати Священных текстов и Священного Корана. Поэтому в мусульманских странах отказались печатать Священный Коран, потому что его копирование было религиозной задачей, доверяя тысячелетней истории каллиграфии и мастерству каллиграфов. Однако в Стамбуле (Османской империи) в начале XVIII в. была основана первая типография на арабском языке, здесь печатали только мусульманские религиозные книги: Коран, хадисы, комментарии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.