Б. ФЛАЙЕС
Аспирант, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
e-mail: bflayes@gmail.com

А.Г. ПУШКАРЕВ
Профессор, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
e-mail: pushkarev-AG@rguk.ru

B. FLAYES
PhD student, Kosygin Russian State University
e-mail: bflayes@gmail.com

A.G. PUSHKAREV
Professor, Kosygin Russian State University
e-mail: pushkarev-AG@rguk.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_253_263

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН АРАБСКИХ КОМИКСОВ, ВДОХНОВЛЕННЫХ АРАБО-ИСЛАМСКИМИ МИНИАТЮРАМИ

GRAPHIC DESIGN OF ARABIC COMICS INSPIRED BY ARAB-ISLAMIC MINIATURES

Цель исследования — выделить и провести анализ произведений современных арабских художников, созданных под влиянием художественного стиля Яхья ибн Махмуд аль-Васити (XIII в.), одного из наиболее значительных художников-первооткрывателей эпохи Аббасидов (VIII–XVI вв.). На основе случайной выборки работ современных арабских художников выяснена степень влияния искусства Аль-Васити на их творчество. Важность исследования заключается в определении художественных и интеллектуальных ценностей арабского искусства, а также усиление роли арабского искусства в целом в современном искусстве, включая комиксы и иллюстрации как средства диалога в

культурном контексте. В результате исследования создан графический дизайн авторского комикса.

The purpose of the study is to identify and analyze the works of modern Arab artists created under the influence of the artistic style of Al-Wasiti Yahya ibn Mahmud (XIII century), one of the most significant pioneer artists of the Abbasid era (VIII–XVI centuries). Based on a random sample of works by contemporary Arab artists, the degree of influence of Al-Wasiti's art on their work has been clarified. The importance of the research lies in determining the artistic and intellectual values of Arab art, as well as strengthening the role of Arab art in general in contemporary art, including comics and illustrations, as a means of dialogue in a cultural context. As a result of the research, the graphic design of the author's comic book was created.

Ключевые слова: Арабские миниатюры, аль-Васити, художественное своеобразие, арабская культура, арабские комиксы.
Keywords: Arabic miniatures, Al-Wasiti, Artistic identity, Arab culture, Arabic comic illustrations.

Исламское художественное наследия позволило современному арабскому искусству расширить интеллектуальные и эстетические аспекты видения художников, хотя нельзя отрицать, что японская манга, европейские и американские комиксы оказали влияние на формирование визуальной идентичности современных арабских комиксов. Свобода выражения мнений в современном искусстве позволила многим арабским художникам самоутвердиться, при этом следует отметить, что арабские произведения, получившие признание на международном уровне, несут свою арабскую и исламскую идентичность в необычной характерной манере и технике исполнения. Особенность в данном случае заключается в способах развития наследия, которое является инструментом для формирования идентичности и художественного характера, сохраняя в то же время культурный контекст, воплощающий дух времени и подчеркивающий местный характер.

Исламские рукописи с их иллюстрациями считаются наиболее выдающимися видами исламского искусства, при этом имена многих художников мало известны. Сами образцы произведений сохранились достаточно хорошо, некоторые при этом имеют свой особый стиль, которому

зачастую нет равных. Яхья бин Махмуд ал-Васити (1236–37 гг.) расшифровал и проиллюстрировал «Макамат» ал-Харири, который обладал новаторским художественным стилем, что придало его работам особую выразительность. Поскольку влияние наследия ал-Васити повлияло не только на характер художественных произведений, но и на различные интерпретации, его новаторская традиция стала началом экспериментов в арабском искусстве. Таким образом, проблема исследования заключается в следующих двух вопросах:

— какова степень влияния ал-Васити на современное арабское изобразительное искусство?

— каковы методы использования художественного влияния ал-Васити?

Художественное значение произведений ал-Васити

Художественное наследие, которое оставил после себя ал-Васити, отражает его мастерство, и, как упоминает доктор Ахмед Абдель Карим, «ал-Васити покинул свою Родину — Армению и отправился в Индию, где обучался рисованию миниатюр. Затем он отправился в Персию и изучил арабскую каллиграфию, а после стал художником при правлении династии Аббасидов. Он научился самостоятельно делать краски из оксидов, эвкалиптового масла, красных и черных чернил» [1, 67]. (Перевод Ф.Басел, если не указано отдельно).

Арабские средневековые плутовские новеллы — «Макамы» ал-Харири характеризуются рядом особенностей, которые способствовали их эстетическому влиянию на ал-Васити, включая «…его опору на особые методы повествования, включение элементов диалога двух героев и использование техники рассказчика в различных стилях. В то же время макамы смогли активно внедрить другие литературные жанры, сделав их основным компонентом, в том числе поэзию, пословицы и поговорки народной мудрости» [2, 59].

Миниатюры ал-Васити считаются мировым эталоном, поскольку, будучи средством отражения жизни людей того времени отличаются характерными особенностями. Поэтому ал-Васити часто называют «Шейхом арабских иллюстраторов», так как он отобразил этап пробуждения арабского духа на фоне политических потрясений, социального расслоения и межнациональных конфликтов, сопровождавшихся упадком моральных и социальных ценностей» [3, 13–14].

Несмотря на значительное влияние персидских, византийских и китайских мотивов, почерк ал-Васити отличал исламскую живопись Багдада от других школ, поэтому он оказал влияние на искусство вплоть до наших дней. Он добился определенной свободы самовыражения, которая в то время была недоступна другим современным ему арабским художникам.

Ал-Васити смог передать дух эпохи, он был честен в отображении общества того времени, и благодаря тонкому чувству художника «… мастерски точно распределял цвета, положения людей, баланс форм и симметрию, гармонично распределял различные элементы изображения, не имея понятия о перспективе и выражении глубины на плоской поверхности картины» [3, 28].

Рис. 1. Аль-Васити. «Группа всадников в ожидании праздничного шествия», аль-Харири, макам 7, 1237

Рис. 2. Аль-Васити. «Абу Заид отправляется из аль-Хариса во время хаджа». Аль-Харири, Макам 31. 1237 г.

Произведения ал-Васити обладают особой эстетической ценностью, характерным воздействием на зрителя. Так некоторые художественные особенности его миниатюр, которые ранее относились к недостаткам, превратились в достоинства, соответствующие стандартом современного искусства. Для фигур, которые изображает аль-Васити характерны простота, плоскостность и отсутствие рельефности и глубины, пренебрежение правилами перспективы, света и тени, без заполнения пустого пространства страницы, без включения надписей. Его стиль отличается также использованием упрощенных растительных и декоративных форм, таких как ветви деревьев, морские волны, которые создают эффект движения. Что касается людей, то их упрощение проявляется в отсутствии фронтального изображения.

Ал-Васити трактует макам как драматическую сцену, выявляя ее первичные и вторичные элементы, выстраивая оптимальную композицию и распределяя эти элементы в соответствии с художественными ценностями арабской школы, используя особый стиль рисунка и цвета, который четко и ясно отражает сюжет. Рисунки арабских рукописей стали зависеть от перевода художником текста в наиболее соответствующую, упрощенную форму.

Абу Субхи ал-Тинави

Народное искусство имело не менее важное значение, чем другие искусства, благодаря своей ясности и непосредственности, а также выражению коллективного сознания и зрительной памяти. Это также одно из проявлений духовной идентичности общества в визуальной форме.

Как бы ни называлось это «врожденное/популярное/традиционное/ наивное» искусство, это искусство, которое было и остается частью социума в своих различных проявлениях, будь то рисунок, живопись, скульптура или другие формы искусства, такие как литература, танец и актерское мастерство.

Можно проследить непрерывную связь, начало которой восходит к временам до Рождества Христова. Через формы древней сирийской скульптуры, через икону — к исламским миниатюрам и даже народному искусству, в дополнение к историям, которые сформировались в этом регионе.

Мухаммад Харб, известный как Абу Субхи ал-Тинави (1888–1973), — известный художник, родился в Дамаске. Его отец занимался живописью и владел магазином, который назывался «Асруния». Сын помогал ему с десяти лет, пока не заменил его, начав с рисования на стеклянной посуде, кувшинах, вазах и кружках, которые он украшал цветами и птицами. Значительное влияние на творчество ал-Тинави оказали устные рассказы и истории сказителей, которые были важной частью дамасской жизни того периода. Ал-Тинави изобразил эти истории, особенно образы Антары и Аблы, так как они занимают особое место в народном сознании как пример мужества и смелости. Ал-Тинави изобразил Антару с темной кожей и длинными усами, с копьем и мечом в руках. Одежда украшена рисунками и необычными формами. Цвет — ровный, без градаций, поскольку он не передает свет или пространство в изображении. Как правило, изображения растений создают эффект устойчивости в нижней части картины, а окружающее пространство — плоское, с использованием спонтанных надписей, связанных по смыслу с нарисованным предметом. Иногда он добавляет

цветочные элементы для создания своего рода баланса или цветные фигуры между двумя сторонами картины наверху, чтобы связать композицию (рис. 3).

Рис. 3. Абу Субхи аль-Тинав.и «Антара и Абла,», 1950 г.

В этом же стиле ал-Тинави рисует Антару бин Шаддада на вороном коне, где верхняя половина тела персонажа развернута фронтально, а нижняя половина — в профиль, и перед ним — множество верблюдов, следующих в едином ритме движения. Эта работа отсылает нас к миниатюрам ал-Васити с похожей композицией, где он изображает персонажи в ритмичном музыкальном движении (рис. 4).

Бурхан Каркутли

Художник и активист Бурхан Каркутли, известный своими политическими плакатами, говорил, что вдохновением для его творчества является его город: «Дамаск дал мне красоту искусства и красоту политики в одном букете, я забрал их с собой в эмиграцию, и эти воспоминания — часть меня» [4, 245].

Бурхан Каркутли родился в Дамаске (1932–2003), окончил факультет изящных искусств в Каире в 1952 году и в течение короткого периода был преподавателем факультета изящных искусств Дамасского университета. Он путешествовал по Испании, Марокко, Мексике и Венесуэле, и в каждом из этих мест он участвовал в художественных выступлениях и активистских движениях. В конце концов он поселился в Германии, где и прожил до конца своей жизни.

Вдохновленный различными видами и течениями народного искусства, Каркутли изображал темы, которые поднимали активисты. Он прославился своими работами, изображающими борьбу палестинцев, и был одним из основателей Союза палестинских художников в Бейруте. Его черно-белые рисунки людей и животных выполнены в характерном стиле упрощенных форм. Вдохновленный простым стилем рисунков ал-Васити, он украшал фигуры узорами и надписями, заполняя пространства между ними толстыми черными линиями. Средства массовой информации пу-

бликовали его работы включая плакаты, обложки книг и журнальные иллюстрации. Он был не только иллюстратором, но в более поздние годы стал известен как «сказитель», повествующий истории людям (рис. 5, 6).

Хелми ал-Туни

Художник, дизайнер и журналист Хелми ал-Туни поступил на факультет изящных искусств, кафедру декоративного искусства в Каирском университете в 1958 году. Он является одним из самых выдающихся прогрессивных деятелей культуры, который упорствовал в своих экспериментах по возрождению и восстановлению новой арабской визуальной идентичности. Более пятидесяти лет ал-Туни сотрудничает с газетами, журналами и издательствами в Каире, Бейруте, Кувейте и Хартуме. Ал-Туни известен коллегам и заказчиками как художник, одержимый идеей идентичности. Он нарисовал тысячи обложек для книг, журналов и детских книг, за что получил множество престижных арабских и международных наград. Ал-Туни получил премию «Рагацци» Болонской ярмарки детских книг в категории «новые горизонты» в 2002 году за работу над серией детских книг «Самые красивые истории».

Рис. 4. Абу Субхи аль-Тинави. «Антара ибн Шаддад», рисунок на стекле, 1959 г.

Рис. 5. Бурхан Каркутли, «Стратегии наблюдения», картон, тушь, 1981 г.

Рис. 6. Бурхан Каркутли, «Семейное древо», картон, тушь, 1973 г.

Стиль ал-Туни характеризуется яркими цветами, упрощенными формами и гармоничной интеграцией текста и изображений, во многом вдохновлен миниатюрой и каллиграфией арабо-исламского искусства. Этот синтез не только показывает его мастерство формы и цвета, но и отражает культурную и духовную глубину арабо-исламского искусства. В его рисунках часто присутствуют геометрические фигуры и арабески, распространенные мотивы, переосмысленные таким образом, что они кажутся свежими и актуальными для современной аудитории (рис. 7).

В 1973 году ал-Туни переехал в Бейрут, который, как и другие части Ливана, все еще находился под влиянием левых антиколониальных настроений и прогрессивной политики. В Бейруте, вскоре после прибытия, его попросили разработать логотип для арабского культурного клуба. В этой работе он решил нарисовать мужчину и женщину в традиционном фольклорном стиле. Он просто и изящно передает культуру и самобытность арабского и исламского мира, возрождая народную культуру вместе с любовью к чтению и литературе.

Рис. 7. Хильми аль-Туни. Агмаль аль-хикаят (Красивые сказки), серия детских книг, дизайн обложек, 1981 г.

Практический опыт исследования

В практической части работы был выполнен комикс (фрагмент) на тему романа Гассана Канафани «Люди на солнце».

Гассан Канафани

Гассан Канафани родился 9 апреля 1936 года в палестинском городе Акка. Он вырос в обеспеченной семье, его отец был юристом. Он стал свидетелем Накбы в юном возрасте и жил с семьей во временных лагерях для беженцев в Ливане, затем попал в Дамаск. Канафани — один из самых выдающихся палестинских писателей, воплотивших идею сопротивления в своей литературе. Он был убит 8 июля 1972 года, у него остались жена датского происхождения и двое детей.

Краткое содержание романа Гассана Канафани «Люди на солнце»

«Люди на солнце» — один из самых известных романов Гассана Канафани. Он был опубликован в 1963 году. Экранизация романа в 1972 году получила название «Обманутые». Язык романа отличается плавностью и простотой, раскрывая нам тайны прошлого и настоящего [5]. События романа вращаются вокруг трех палестинцев, которые живут в тяжелой реальности и пытаются сбежать из нее. События романа начинают развиваться, когда мужчины пытаются нелегально попасть из Ирака в Кувейт. Их соглашается перевезти через границу в пустой цистерне водитель грузовика. Но стояла ужасная жара, а пограничник на КПП слишком затянул время расспросами, и люди внутри цистерны умирают. Роман заканчивается многозначным восклицательным вопросом: почему они не стучали изнутри цистерны?

Рис. 8. Б. Флайес. Три персонажа выглядят мертвыми внутри резервуара с водой в кузове грузовика, которым управляет контрабандист. В рамке написано: «В конце концов остались только гибель и отчаяние». Фрагмент комикса, 2024

Рис. 9. Б. Флайес. Персонажи на автозаправочной станции, готовясь к поездке. В рамке написано: «Надежды жаждали горизонта свободы». Фрагмент комикса, 2024

Практическая экспериментальная работа проводилась в несколько этапов:

— составление краткого содержания романа и написание сценария;

— раскадровка и композиция кадров в соответствии с текстом.

Работа выполнена в черно-белой гамме для придания драматичности. Объекты и персонажи были созданы в условной форме, в современном стиле, поэтому объекты — плоские, без глубины и перспективы. Фон и персонажи изображены в духе времени и места действия романа. События происходили в арабской пустынной или сельской местности, поэтому персонажи изображены в традиционных арабских костюмах (рис. 8–13).

Рис. 10. Б. Флайес. Воспоминания о жизни до оккупации, когда они жили в мире и любви со своими семьями. Фрагмент комикса, 2024

Рис. 11. Б. Флайес. Тяжелое положение палестинской семьи и трудности, с которыми она сталкивается в условиях оккупации. Фрагмент комикса, 2024

Рис. 12. Б. Флайес. Ребенок, сидящий перед картиной, олицетворяет мечту будущих поколений, несущую слезы боли и улыбку надежды. В рамке написано: «Мы смело и решительно справляемся с нашей сложной реальностью». Фрагмент комикса, 2024

Рис. 13. Б. Флайес. Размышления арабского человека о будущем между адом и раем. В рамке написано: «В чем истинная ценность свободы?» Фрагмент комикса, 2024

Заключение

В ходе подготовки данной работы нами было проведено аналитическое исследование художественных произведений арабо-исламской миниатюры, где основное внимание было уделено работам Яхьи бин Махмуда ал-Васити. Были выбраны несколько современных художников, попавших под влияние его художественного наследия. Исходя из обозначенной темы исследования, был создан графический дизайн комикса, передающие основной сюжет романа палестинского писателя Гассана Канафани «Люди на солнце».

Чтобы привлечь зрителей и ознакомить их с содержанием романа, графический дизайн проекта построен на простых стилизованных формах, отражающих аутентичность арабской культуры через художественное наследие арабо-исламских миниатюр.

Примечания:

1. *Hanan Saud Salem Al-Hazza.* Inspiration from Al-Wasiti in modern and contemporary art // Jordan Journal of the Arts. — 2020. — № 13 (1). — С. 65–85.

2. *Аль-Рубай, Ихсан Арсан и Марашда, Абдул Рахим Аззам.* Макамат аль-Харири и рисунки аль-Васити: эстетическое исследование // Журнал исследований и разработок Irbid, 2014, № 04 (17). — Pp. 54–97. (ةدشارمو ناسرع ناسحإ ،يعابرلا - تاساردلاو ثوحبلل دبرإ .ةيلمأ ةسارد : يطساوأا تاموسرلو ريرحتلا تاقلزم .مقم عبادلرحيم العلوم الانسانية والاجتماعية،2014، مج.17, ع4__ ص 54–97).

3. *Исса Джордж.* Шейх арабских иллюстраторов Яхья бин Махмуд аль-Васити. Дар аль-Куноз Аль-Литература, Бейрут, 1996. (يحيى بن محمود الواسطي. رائد الكنوز الأدبية للتوزيع والنشر، بيروت، 1996)

4. *Bahia Shehab and Haytham Nawa.* A History of Arab Graphic Design. — The American University in Cairo Press, 2020. — Pp. 245–251.

5. *Канафани Гасан.* Люди на солнце. — Кипр: Аль-Римал, 2015 (غسان كنفاني. رجال في الشمس. قبرص، رائد الرمال, 2015).