Махар Дауд

АРХАИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. МАДОНА

Статья посвящена комплексному исследованию археологических мотивов в творчестве сирийского художника А.Мадона (араб. أحمد مدان 1941–1983). Дефицит от неизученности археологического материала и недостаточного знания художественного наследия искусства Сирии будущими художниками приводит к искажению или подмене понятий впоследствии в их творчестве, вследствие чего обедняется их художественный опыт. Мы видим опасность в искажении этнических смыслов культурного наследия в творческих работах молодых сирийских художников, в замене исконных национальных архетипов на западный шаблон. Опасность увеличивается с 2011 г. по причине потери археологических объектов и памятников в результате войны, проходящей на территории Сирии до момента написания данного текста. В работах целого ряда сирийских художников второй половины XX — начала XXI в. можно увидеть особенный подход к вопросам преемственности прошлого художественного опыта и перенесения его в современное искусство. Целью данной статьи исследования является выявление способов использования и методов интерпретации архаических образов искусства Пальмиры в произведениях Ахмада Мадона. В соответствии с целью работы, можно выделить следующие задачи: проанализировать творчество мастера и выявить особенности их взаимодействия с образами древнего сирийского искусства, их использования и интерпретации; продемонстрировать значимость историко-культурного наследия для изобразительного искусства постмодерна. Знакомство с личностью художника потребовало подробного изучения архивов, научных журналов в сфере искусства, интервью с родственниками художника, а также с его коллегами и последователями.

The article is devoted to the complex study of archaeological motifs in the work of the Syrian artist A. Madona (Arab. أحمد مدان 194–-1983). Considering the role of scientific works devoted to the artistic heritage of the Syrian culture, we are faced with a lack of regional scientific knowledge, as much of the research on the problem is performed by foreign scientists, it is not capable in full to reflect the full potential of the Syrian heritage. Deficiency from not studying of archaeological material by the future artists, leads to distortion or substitution of concepts subsequently in their creativity. We see the danger of distorting the ethnic meaning of cultural heritage in the creative work of young Syrian artists, replacing the original national archetypes with the western ones. The danger has been increasing since 2011 because of the loss of archaeological sites and monuments as a result of the war that has been taking place in Syria until this text was written. In the works of a number of Syrian artists of the second half of the XX — early XXI centuries one can see a special approach to the issues of continuity of past artistic experience and transfer it to contemporary art. In this context, the topic of the article is undoubtedly relevant and in demand in the world science. The purpose of this article is to identify ways of using and methods of interpreting the archaic images of Palmyra art in the works of Ahmad Madon. In accordance with the purpose of the work can be identified the following tasks: to analyze the work of the master and to identify the peculiarities of their interaction with the images of ancient Syrian art, their use and interpretation; to demonstrate the significance of historical and cultural heritage for the fine arts of postmodern. For us, the knowledge of his personality, as well as the results of his activities, is a very interesting and important task, the solution of which we have done a difficult work: the archives of scientific journals in the field of art, conducted conversations with relatives Artist, as well as with his colleagues and followers.

Ключевые слова: археологические мотивы, А.Мадон, Искусство Пальмиры, Сирия, живопись, синтез, постмодерн.

Keywords: archaeological motifs, A.Madon, art of Palmyra, Syria, Postmodern, Synthesis.

При изучении художественного наследия Сирии мы столкнулись с реальной проблемой нехватки информации о многих деятелях искусства. Одним из таких мастеров является Ахмад Абдулла Мадон, творчество которого имеет самобытный характер. Для нас познание его личности, а также результатов деятельности является весьма интересной и важной задачей, на пути решения которой нами была проделана сложная работа: изучены архивы научных журналов в сфере искусства, проводились беседы с родственниками художника, а также с его коллегами и последователями. Наиболее правильно, на наш взгляд, на начальном этапе исследования, будет рассмотреть биографию художника.

Ахмад Абдулла Мадон родился в городе Пальмире [1] 26 октября 1941 года. Он получил общее образование в начальной школе города. На данном этапе жизни его воспитывала бабушка, которая впервые разглядела в будущем художнике особую личность. Ахмад Абдула покинул дом своего отца в возрасте 12 лет, чтобы продолжить обучение в средней школе города Сафита [2], где ответственность за его воспитание взял на себя родной дядя судья Махмуд Мадон. Затем Ахмад Абдула отправился в город Хомс [3], чтобы завершить высшую школу, где и проявилось его превосходство среди других учеников. В дальнейшем с целью изучения экономики в 1960 году он отправился в миссию (получил право продолжить обучение за границей) в Египет, а после переехал в Дамаск [4] по причине разделения (ОАР) [5] между Египтом и Сирией. После окончания университета Дамаска [6] А.Мадон был отправлен в 1967 году на миссию в Японию сирийским статистическим центром, с целью изучения информатики, а затем, в 1980 году отправился в Лондон. На данном этапе его обучение не завершилось, и в 1978 году Ахмад Абдулла едет в Париж и Прагу, а затем, в 1979 году, — в Румынию. После долгих путешествий он вернулся в Дамаск и женился на Сафии Махмуд Мадон [7]. Судьба художника завершилась трагически — он умер в результате дорожно-транспортного происшествия в 1983 году в возрасте 42 лет. Таким образом, за свою короткую жизнь Мадон никогда не посещал учебных заведений Сирии с целью изучения искусства. Он был самоучкой, однако отсутствие специализированного образования в области

искусства не мешало ему работать в институтах, интересующихся искусством. Художник-самоучка выполнял административную работу, занимая должность директора Отдела изобразительных искусств при Министерстве культуры Сирии. Также Ахмад Абдуллла был директором Центра изобразительных искусств Адхама Исмаила [8] (1977–1980 годы). Основы художественного образования он получил в результате успешного прохождения краткосрочного профильного курса для детей в Великобритании (Лондоне) 1980 году. Свое самобытное творчество художник демонстрировал на групповых выставках, организованных на территории страны, а также за свою короткую жизнь он провел пять персональных выставок в Сирии [9] и выставку в Румынии [10].

В настоящее время работы художника экспонируются в Национальном музее Дамаска [11], а также входят в состав частных коллекций Сирии, Египта, Германии, Америки, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии, Индии, Кувейте, Мексики и Бельгии. Четыре картины находятся в Музее Пальмиры, и большая часть его архива хранится у семьи художника в частном доме в Дамаске. В память об А.Мадоне его семья организовала художественные выставки [12]. Его младшая дочь Линн [13] заинтересована в архивировании всего, что оставил после себя художник: его инструментов, подготовительных рисунков, а также библиотеки: «В дополнение к большому количеству работ, также в оригинальных копиях хранятся его интервью, документы и цифровые фотографии. В частном доме, где я живу в Дамаске, сохранились две его библиотеки с очень ценными книгами. Большинство книг – об искусстве, или о наследии Сирии. Также имеются книги о театре, и, конечно, в состав библиотеки входят книги по экономике. Наиболее богатая часть коллекции библиотек — книги, которые он привез с собой из поездок в Европу или Японию, в том числе книги о Кандинском, Пикассо, Мане, Гогене. Художник интересовался масляной живописью и фотографией. Некоторые из фотографий, которые он сделал, действительно замечательны (первая камера появилась у него в возрасте 8 лет). Конечно, как художник, человек, интересующийся искусством театра, и музыкой, он всегда присутствовал на концертах, которые проводились тогда в городе. Будучи разносторонней личностью, он даже купил фортепиано, чтобы научить моих братьев играть, но его

смерть не позволила всецело воплотить эту мечту. Мой отец также интересовался искусством гравюры. В его картинах и дневниковых записях сохранились его опыты в написании стихов. Я была очень маленькой (8 месяцев), когда умер мой отец, и моя мать сказала нам, что он был малоговорящим человеком. Говорил только, когда к нему обращались, много думал и работал, и очень интересовался деталями. Он часто работал по ночам, и как только она просыпалась, видела, как много он сделал, пока люди спали, как будто он хотел успеть сделать как можно больше до своей смерти» [14].

Г-жа Лин сообщает нам о мастерских художника и местах, в которых исполнялись его работы: «Его отношения с Пальмирой восходят к его первому 12 годам, и самые любимые места для него были Сады, где пальмовый оазис и земля, которая является собственностью семьи. Некоторые фотографии демонстрируют, как он работает в этих местах, а также в своей студии в Дамаске, Багдад-стрит, и в его офисе в центре Адхама Исмаила. Всё свободное время он посвящал искусству, и всегда в его машине находились подвижные инструменты, необходимые для выполнения пейзажей, и самое любимое место для их выполнения — был старый город Маалула» [15]. Исследователи творчества и жизни художника сталкиваются с реальным дефицитом информации о его искусстве. Возможно, это является следствием того, что работа по архивированию его творческого наследия еще не закончилась. В данной части статьи содержится библиография по опубликованным о нем материалам из личного архива художника:

1 сентября 1983 года в журнале «Художественная Жизнь» [16] было опубликовано исследование, посвященное творческому опыту Ахмада Мадона. В данной статье говорилось о начальных этапах работы художника, в частности, о его линейных и цветовых рисунках, которые сохранились в его студии, и не были представлены на обозрение широкой публике. Также, в статье содержится информация о попытках художника уйти от классического образования, принятого Академиями. Рассуждая об этой проблеме, художник говорит: «Я начал работать в 1960 году и практиковался в нескольких методах и стилях. У меня была возможность узнать о местных и зарубежных художественных опытах» [17]. «Есть несколько вещей, которые приостановили моё желание

представить свои работы публике; честно говоря, я боялся, что люди будут проходить и не замечать их. Впервые, я представил свои картины зрителям в 1976 году, и тогда критики задавали много вопросов о причинах, которые не позволяли мне представлять своё творчество на суд зрителям в течение долгого времени — 15 лет. И я всегда отвечал, что этот длительный период позволил мне относиться к произведениям искусства более тщательно, и процесс представления картины зрителям сам представляет собой ответственность» [18].

Часть статьи 1983 г. была посвящена первой выставке Ахмада Мадона в городе Дамаске [19]. Ее значимость отмечал и сам мастер: «Важность этой выставки, которая была проведена в 1976 году в Галерее современного искусства Орнины в Дамаске, определяется несколькими аспектами: художник работал более пятнадцати лет, пока у него не появилась собственная убежденность в необходимости создании персональной выставки. На выставке показаны картины, созданные художником в различные периоды его работы между 1958 и 1976 годами, демонстрирующие разнообразие методов письма одного художника. Ряд этих работ объединены общим сюжетом. Здесь художник раскрывает острую проблему сельской жизни, изображая женщин, мужчин, животных, типичные дома, деревья, равнины, горы и долины» [20].

Ахмад Мадон весьма известен среди сирийских ценителей искусства. Мы считаем, что для исследования необходимо также привести цитаты художников Сирии, в том числе и Фатеха Альмударрис [21]: «Мы часто встречались в моей студии, и мы были в постоянном диалоге, говоря об одном предмете. Мы обсуждали проблему понимания света в искусстве, размышляли о смысле линий, составляющих предмет на картине и т.д. И он настаивал на том, что пластическое искусство в Сирии является национальным делом того же сирийского художника, и что наш народ очень глубоко понимает природу и душу человека» [22].

Воспоминания о Мадоне оставил и другой известный сирийский живописец Саладин Мухаммад [23]: «Мадон А. имплицитно сочувствует искусству, понимает римские фрески, и связан с местным опытом, таким как опыт Фатеха Аль Мударриса, и опыт Вахида

Магариба. Перед поездкой в Рим его зрительная память сохранила все то, что увидел он в детстве: местные символы и пальмы, животных, и необычную пустыню и т.д. Художник изображал много портретов жителей Пальмиры, птиц, путешествующих, а также много декоративных форм. Мы ошибаемся, когда связываем творчество художника с другими направлениями, или влияниями на его стиль определенного художника. Ахмад Мадон, который, кажется, изучал сам многие стили и художественные тенденции, превращает это косвенное влияние в реальность, собственную манеру» [24].

21 февраля 1981 в сирийской газете «Революция» [25] было опубликовано интервью с Ахмад Мадоном, который в это время работал директором Центра изобразительных искусств Адхам Исмаила в Дамаске. В интервью Мадон рассказывает о своем подходе к деятельности Центра: «Мы стараемся познакомить студентов центра с нашими древними цивилизациями, например Ассирией, Пальмирой, и другими нашими городами посредством фильмов, и демонстрации документов и слайдов о жизни и творчестве художников, а также с помощью моделей подвижных объектов археологического наследия Сирии, находящихся в Национальном музее Дамаска. За последние два года мы разработали специальные курсы для детей, и результаты были потрясающими. Мы организовали для них выставку прошлым летом, и так же с результатами творчества наших детей мы планируем участвовать в выставке, которая состоится в Японии в марте следующего года и на выставке, которая пройдет в апреле в Югославии. Центр также участвует в ежегодных выставках в стране, и предоставляет услуги студентам, которые хотят подать заявку на вступительный экзамен факультета изящных искусств в Дамаске. Наша цель — связать искусство с обществом и сделать его частью социальной жизни. Это — часть жизни людей. Общая направленность искусства должна быть обращена к обществу. Граждане должны иметь возможность выражать свои взгляды и эстетично говорить о вещах перед ними от улиц до общественных площадей и внешних форм зданий» [26].

Важнейшая информация об Ахмаде Мадоне опубликована 12 августа 1978 г. в журнале «Марта» [27], где художник рассказывает

о своих предпочтениях в искусстве, а также о том, как познавал художественные стили. Наряду с этим, он рассуждает о проблеме возвращения искусства к прошлому, а также о реализации этого процесса в современном мире. Размышляя о зрителях и их предпочтениях в художественной сфере, художник говорит: «Возможно, причиной моего интереса к окружающей среде и историческому прошлому является то, что я вырос в атмосфере наследия — Пальмире. Этот интерес продолжался на протяжении долгого времени, и я думаю, что он бесконечный. Предполагаю, что это развивалось у меня с раннего возраста, и продолжалось до 20 лет. Образы и элементы наследия проникли в моё подсознание, и прикрепились к тому, что можно считать непрерывным доступом и субъективным изучением разных стилей в течение моих визитов в несколько стран, и изучение средств культуры в целом. На мой взгляд, это то, что может стать главной основой для моей работы. Другая сторона — мой способ принять все это без потери качества в моей манере. Я выступаю с великим смирением перед всеми достижениями человеческой цивилизации. В моих воспоминаниях возникают тысячи статуй, тысячи картин, тысячи видений и сцен, и я точно не могу сказать, кто меня больше всего интересует. Возможно, я представляю Совет арабского поэта послушнику, когда он сказал ему: Ты должен выучить десять тысяч стихов и потом забыть их, чтобы ты мог начать сам писать стихи.

С другой стороны, музей остается музеем, и наследие остается наследием. То есть — это продукт прошлого времени, и эта проблема (проблема времени) отражается во многих вопросах. Во-первых, возникает вопрос о том, как возродить прошлое в настоящий момент художественной работы и углубить связь с этим наследием? Погружение в окружающую среду и наследие не заставило меня остановиться и тщательно изучить эпоху, в которой мы живем. Моей целью было найти связь и различия между великими ложными возможностями этой эпохи и тем, что может быть взято из наследия и переформулировано. Такой подход является наиболее благоприятным для того, чтобы быть инновационным.

Нет ни одной причины, достаточной, чтобы сказать, что у публики

Рисунок 1. Без названия, разные водорастворимые художественные материалы. Мадон А. 1967, из архива художника, Дамаск

нет возможности понять отношение художника к зрителям. Это проблема всех, кто работает в творческой области, и некоторые обвиняют зрителей в том, что они недостаточно глубоко понимают работу мастера. Возможно, отдельные художники очень заинтересованы в реакции зрителя, чтобы подтвердить некоторые идеи. На мой взгляд, реакция является необходимой только в привлечении внимания на то, что пропустили глаза и умы других людей, и эта реакция отличается от бессознательной реакции. Например, этот процесс наблюдается, когда происходит искажение образа человека без убедительной цели или оправдания, которая не только интеллектуальная, но прежде всего технологическая и эстетическая.

Способность человека через искусство создавать идеи — великолепна. Невинность зрителя, которую я предполагаю, — не означает, его наивность, а наоборот — его способность поглощать новое, а не следить за бессмысленным» [28].

Художник был самоучкой, и его основными гидами в области практического искусства выступали каталоги выставок (зарубежных и местных), а также произведения искусства, которые он видел и самостоятельно изучал во время своих путешествии по миру. Анализируя творчество Ахмада Мадона, Мир Чадяк отметил комбинированный, синтетический характер его художественного стиля: «Этот деятель искусства в своих работах сочетает художественные традиции искусства востока и зарубежные направления искусства. Так, за пределами академических правил, он создал свой собственный стиль» [29].

Исследуя тему наследия в творчестве А.Мадона, обратимся к анализу отдельных произведений и целых художественных циклов мастера.

В 1967 году Мадон создал серию работ (более 20), с изображениями женских фигур, созданных различными художественными материалами, покрасочными жидкостями. Среди работ есть погрудные, поясные

Рисунок 2. Пример к образу женщины в деревне города Хомса, фотография; выполнил Жумайи Аль Тахир. 1985, Сирия

Рисунок 3. Известняковый бюст — пальмирское надгробие 150–200 г. Высота — 51 см. Ширина — 42 см. Толщина — 24 см. Музей пальмиры. Сирия, Хомс

и ростовые фигуры, представленные и как единичные образы, и как парные изображения. При анализе работ отметим, что художник уделяет много внимания стилю одежды и украшениям (рис. 1). В данных работах остро ощущается влияние впечатлений, которые художник получил от поездки в Японию. Простота техники рисования и скорость выполнения линий, мазков позволяют увидеть в работах этой серии отголоски традиционных японских техник рисования тушью и минеральными красками на рисовой бумаге. В работе над этими произведениями художник отказывается от набросков, рисунок рождается спонтанно; композиция и фигуры складываются из отдельных мазков. При этом художник не воспроизводит действительность фотографически точно. Более важным оказывается мастерство создания композиции, не заполняющей весь лист бумаги и как бы очищенной от всего второстепенного и сконцентрированной на сущности образа. Обращает на себя внимание и техника написания мазков, делающая изображение легким и изящным.

Данный метод рисования позволяет пигменту мгновенно проникать

в бумагу и прочно закрепляться, потому что тушь ложится на лист с первого раза, и исправить что-то становится невозможно. Японский подход к творчеству помогает заметить, что каждый художник имеет свой стиль, свою манеру рисования, у каждого появляются излюбленные образы, композиции и материалы. Работу одного мастера никогда не спутаешь с работой другого. Можно с легкостью отнести некоторые работы к японским рисункам, если учитывать индивидуальные черты японского народа (широкие щеки и сравнительно толстые шеи, форма лица, а также разрез глаз и маленький рот).

Отдельного исследования заслуживают работы этой серии с парными изображениями. Можно отметить, что Мадон близок к национальному пониманию художественного образа женщины, который ясно отражается в скульптуре города Пальмиры и живых образах женщин, в обычной жизни людей из деревни, его родного города (рис. 2). Особенно это проявляется в интересе к женскому костюму и его многочисленным складкам, украшениям на голове и шее, вышивке и символистических орнаментах, головных уборах. В этих произведениях многое заимствуется из традиционного искусства Пальмиры, например, приемы построения композиции, фон которой заполняется орнаментальными мотивами, пятнами цвета и отдельными элементами пространственной характеристики. К образам древнего искусства восходят также специфические пропорции изображаемых фигур — соотношение головы по отношению к телу как 1/5 [30]. Таким образом, будет справедливо сказать, что Мадон попытался совместить основы японской техники рисования с местными традициями сирийского искусства (рис. 3).

Особой темой в творчестве А.Мадона с 1976 по 1982 гг. являются города, в которых он бывал во время своих путешествий, а также древние исторические центры Сирии — Пальмира, Маалула. В результате своих путешествий мастер создал много пейзажей акварелью, маслом, пастелью и тушью. На пейзажах изображены природный ландшафт, пальмы, поля, озера, и различные явления природы Сирии, а также морские и сельские пейзажи, сцены из жизни сирийских крестьян (наиболее яркими примерам является серия его картины под названием «Сирийская деревня», 1982 г.).

Рисунок 4. Город Маалула. 2016, фотография из архива автора статьи

Наиболее часто художник обращается к городскому пейзажу, например в картине «Лондон» (1980, 23 х 31,5 см, акварель на бумаге, архив художника), Ахмад Мадон изображает виды улиц и кварталов, населенных жителями, и насыщенные транспортом. Примером архитектурного пейзажа является работа «Город Пальмира» (1980, 18 х 105 см, акварель, архив художника), демонстрирующая красоту зданий, сооружений и их фрагментов. Также мастера интересует лирический пейзаж — пейзаж настроения. В таком пейзаже Ахмад Мадон передает зрителю настроение, а также собственное впечатление от природы в момент написания картины. Следует отметить, что многие из пейзажей, выполненные маслом, не подписаны, можно предположить, что художник хотел продолжить работу над ними. Среди этих работ четырнадцать пейзажей художник выполнил в городе Маалула (рис. 4). Все эти работы художник называл «Маалула», данные произведения демонстрируют стремление Мадона к поиску разнообразных художественных средств для воплощения одного сюжетного образа.

С 1940-х годов среди сирийских художников стало традицией выезжать на пленэры в Маалула [31], поэтому среди творческого наследия Сирии нередки картины с изображением этого города разными поколениями мастеров, он был в центре внимания и художников, и историков, и археологов [32].

Анализируя образ города Маалула в произведениях сирийских

художников второй половины XX века, можно отметить некоторые особенности и выделить несколько вариантов художественной интерпретации образа города.

В первом случае сирийские художники создали многогранную картину повседневной жизни современного города, запечатлели своеобразие его пейзажа и сохранили в картинах свежесть и разнообразие красок натуры. Их работы наиболее естественно и живо отразили реальный мир в его подвижности и изменчивости, передавая мимолетные впечатления авторов. Их живописные системы отличались раскладкой тонов и светлой, яркой цветовой гаммой, богатством валёров и рефлексов, а также цветными тенями. Объемные формы как бы растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке. В изображении города художники продемонстрировали игру разнообразных мазков: пастозных и жидких. Благодаря такому подходу к выполнению работы, создается своеобразное впечатление от произведений. Особенно это ярко выражается в работах художников Насир Шура (1920–1992) и Мишэля Кюрше (1900–1973).

К другой группе относятся произведения, создающие правдивый, объективный образ города (пейзажи, постройки и окружающие их горы), в их картинах принято изображать город в жизнеподобных, узнаваемых образах, отбирая главное и стремясь передать в видимых формах сущностные качества предметов и архитектурных памятников. Наиболее ярко это направление представлено в работах Милада Алшаэба (1918–2000), Надзима Аль Джафара (1918).

Иной путь создания образа города предложили художники, далекие от пейзажного жанра, которые изображали отдельные участки города детально: окна и двери, балконы и лестницы, а также домашние растения. Одни мастера работали в насыщенной и многоцветной гамме, как Эляс Аль Зайят (1935), а другие, пользуясь только монохромной палитрой, преобразовывали эти детали в простые формы, основываясь на таких средствах композиции, как точки, линии, треугольники и квадраты. Такой подход создает движение на поверхности и делает акцент на формальные отношения между элементами изображения, что можно увидеть на примере работы Луай Кайяли (1934–1978).

Можно сказать, что художественные поиски Мадона в течение его недолгого творческого пути происходили в границах сирийской традиции и иконографии изображении города Маалула. Однако при этом он использовал другие выразительные средства и художественные материалы, а также и другую последовательность работы.

Рисунок 5. Маалула, масляная пастель на бумаге, 17 х 12 см. Мадон А. 1981, из архива художника, Дамаск

Во всех своих Малульских картинах, выполненных в период с 1973 по 1982 гг., он избегал изображения человека (портретный образ появляется только на одном рисунке чернилами, который не был подписан художником; сравнение с другими произведениями позволяет датировать работу 1982 годом).

А.Мадон интересовался присутствием в произведениях города в его архитектурных деталях, например, это можно заметить в картинах, выполненных в 1977 году в новой гамме (белый — фиолетовый и его градиенты — голубовато-желтый и розовый цвет), далекой от коричневых оттенков, которые ранее использовались им для создания образа города (рис. 5).

У Мадона, как и у его предшественников и современников, наблюдается попытка переместить пейзаж города в простые абстрактные и цветовые отношения, как например, в произведениях, выполненных между 1974 и 1975 годами.

В 1979–1981 гг. художник укрепил в себе понимание всех предыдущих этапов (отсутствие изображения человека, акцент в отношениях между изображаемыми элементами; изменение пейзажа в чисто формальных и цветовых отношений). Он открыл для себя новое понимание пейзажа, где колорит основывается на локальных цветах (коричневый — красный — белый — охра — голубой), а городская структура Маалула понимается через уровни, расположенные от земли к небу (многочисленные ряды домов и элементов, их отношения и совпадения, а гора, которую обрамляют элементы пейзажа, представляет собой подъем к небу и небесное

Рисунок 6. Вдохновение Пальмиры, 100 х 70 см; масло на картоне. Мадон А. 1981; из архива художника, Дамаск

пространство на картине). Эта структура будет продолжаться косвенно в его последующих рисунках и станет механизмом конструирования элементов композиции.

В архиве А.Мадона большое количество работ, выполненных в период с 1976 по 1982 гг., связаны с городом Пальмира («Вдохновение Пальмиры», 1979–1977–1981–1982–1980, «Женщины из Пальмиры», 1977 года, «Лица из Пальмиры», 1978 года, «Боги Пальмиры», 1981, 1976, «Леди из Пальмиры», 1982 года, «Закат в Пальмире», 1981 года, «Панорама Пальмиры», 1980 гг., «Ночь Пальмиры», 1976, 1981). Ряд из них связан с именами богов (Шамш [33] и Малкабила [34] в работах 1978–1979 гг.). Работы были выполнены в технике гравюры, печати и чернильных рисунков, включая масло на дереве и на картоне.

Исследователи, обращавшиеся в проблеме становления художественного стиля и метода мастера, отмечали влияние Пальмиры, родного города, на искусство А.Мадона и говорили о воплощенной в его работах «пальмирской душе». Систематический анализ позволил также найти отражение мифов и древней истории этого города в сюжетах и образах его произведений [35]. В отличие от иконографических и содержательных подходов, метод формально-стилистического анализа редко применялся в исследованиях творчества Мадона. Авторы обращали внимание только на колорит

работ Мадона, отмечая, например, «восточную гамму картины» [36]. Одни видели искусство А.Мадона как возвращение к прошлому [37], другие отмечали его заинтересованность в окружающей среде [38].

Сам А.Мадон говорил: «Я конкретно не упоминаю каковы статуи, которые меня привлекали, или фрески, которые остановили меня, или сцены арабской архитектуры, или легенды и эстетики, которые дали мне понять, что это означает, что я работаю без предыдущего восприятия, как картина в конце концов выглядит» [39]. Работы художника, касающиеся Пальмиры и ее окружения прослеживаются в разных жанрах: в архитектурном пейзаже («Панорама Пальмиры», акварель на холсте, 105 х 18 см., 1980 г., архив художника); в картинах, которые демонстрируют просторы сельских ландшафтов Пальмиры с ее пальмами, домами, видами горизонта и образами женщин («Вдохновение Пальмиры», 100 х 70 см; масло на картоне, 1981 г.; архив художника (рис. 6)). В 1979 году художник исполнил более четырнадцати работ в технике гравюры. Художественный язык этих произведений является графическим, но возникает ощущение, что мастер как будто чувствовал ограниченный диапазон средств, изображая линии и тональные пятна разными водорастворимыми художественными материалами .

Основными средствами художественной выразительности в работах А.Мадона являются линия, штрих, пятно. Среди его творческого наследия встречаются линейные рисунки, а также работы, где наиболее ярко демонстрируется светотеневая проработка формы. В искусстве гравюры особое предпочтение художник отдает ксилографии и линогравюре. За исключением произведений, где изображен Пальмирский Бог (одиночное или парное изображение), мы можем отметить, что везде в его конфигурациях «акценты сосредоточены на плане фигуративных изображений», не на их точных образах, а именно на их отношениях и многочисленных динамических движениях вверх. По отношению к зрителям, они находятся в равномерном восприятии (их расположение, соотношение, взаимосвязи на плоскости позволяют их воспринимать как единый массив), планы не делятся горизонтально, удаляясь в глубину, а располагаются в вертикальном порядке.

Рисунок 7а. Изображения персонажей имеют специфику (позы, жесты, мимика, взгляды) и общие характеристики с пальмирской скульптурой
Рисунок 7б. Пример к соприкосновением человека и птицы из работ художника

Таким образом, распределение внимания всегда происходит на самый верхний план (небесное пространство, где птицы и солнце). Исходя из формальных и выразительных качеств произведения, можно сказать, что имеются нюансы в принципах построения форм, в их выразительных качествах, и воздействиях. Можно заметить, что изображения человека, птиц или Бога были упрощены до минимума. Изображения обретали собственное содержание, не имея прямого сходства с моделируемым объектом. Возникает ощущение, что художник пытался их заменить символами

В своих символических формах Мадон сохранил именно те линии, пятна и штрихи, которые воспринимаются как единый повторяющийся принцип изображения людей (особенно изображения носа, соединенное одной линией со лбом, четко определенные глаза). Также художник демонстрирует и акцентирует повороты головы, а не на тела, направляя изображение и уделяя особое внимание головным уборам (в их материальном значением как шапки или в священном значении — как ореолы, «нимба»).

Эти изображения персонажей имеют сходство со специфическими позами, жестами, мимикой, взглядами пальмирской скульптуры: единый ракурс для изображения всех персонажей, особое внимание и акцент на образах женщин, повторение движений, соприкосновение человека и птицы и т.д. Особенно обращает на себя внимание выражение лиц и манера изображения глаз, которая демонстрирует обращение ко внутреннему миру человека с целью созерцания в

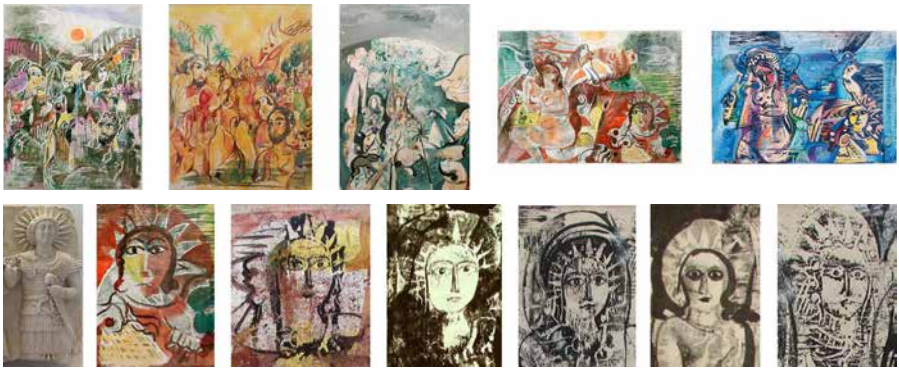

Рисунок 8. Дублирование схемы пейзажа в фигуративных компоновках
Рисунок 9. Повторение одного лица в разных работах, например, лицо бога солнца

земной и загробной жизни, изображение ауры святости. Наряду с этим, общие характеристики прослеживаются в изображении мира блаженства и баланса, к которому принадлежит человек. С пальмирской скульптурой схожи и колористические приемы раскраски изображения, о принципах которой говорили Аль-Бунни и Халед Аль-Асад в книге «Пальмира 2003» (рис. 7, а, б).

Не меньше нюансов наблюдается в использовании открытых композиций и дублирования схемы пейзажа в фигуративных компоновках (синтез жанров живописи), где распределение планов осуществляется вертикально от множества (фигуры людей, элементов и символов) к единству (небо или солнце) путем изображения среды (места — города иди природы).

Если продолжить исследование, анализируя данные произведения искусства, то можно наблюдать повторение одного и того же лица в работах (например, лицо бога солнца (рис. 9) или наличие нескольких изображений одного персонажа. Создается ощущение, как будто они были воспроизведены или копированы. Сама идея художника повторять один и тот же момент отражается в дублировании названия «Вдохновение Пальмирой» для большого количества работ, которые художник производил в течение многих лет.

Процесс создания нескольких изображений с помощью «материальных или нематериальных» моделей одного объекта

лежит в основе пальмирской скульптуры. Пальмирские надгробия и скульптуры не выполнялись с натуры. Вначале изготавливали каменные модели с фигур разных женщин и мужчин, затем их копировали и воспроизводили несколько раз, поэтому в разных музеях мира сохранились почти идентичные изображения. А.Мадон в своих произведениях пытался воспроизвести эту древнюю репродукционную пальмирскую технологию, а вместе с ней и вообще идею воспроизведения.

Проанализировав биографию и творческое наследие Мадона, можно сказать, что существует неразрывная связь художника с Пальмирой. Во-первых, это проявляется в том, что большинство его работ, выполненных за достаточно короткий период жизни, касаются Пальмирской тематики. Во-вторых, это отражается в появлении в его произведениях архаических мотивов искусства Пальмиры, восстановленных в новой (обработанной) художественной форме. Его картины, созданные в период с 1967 по 1982 гг., соответствуют попыткам сирийских художников обосновать особенный подход к вопросам преемственности художественного опыта и перенесения традиций прошлого в современное искусство Сирии. При этом особенность художественного языка А.Мадона не следует толковать как прямое копирование традиционных археологических мотивов. Его подход к творчеству носил характер непосредственного, живого наблюдения и подражания. Художник подтвердил свою точку зрения о том, что для него не существует ограничений в процессе работы над археологическим наследием. Элементы пальмирского наследия представляют собой символы с конкретными значениями и смыслами. Они являются произведениями искусства своего времени, и их свободная трактовка может привести к неудачному творческому результату. В связи с этим художник решает проблему художественного языка в скульптуре путем уменьшения границ между жанрами искусства (живопись — графика — скульптура). В процессе создания образов Мадон заметил некий синтез — это произошло во время, когда другие обратили внимание на деление жанров и стилей. При этом синтез у Мадона осуществляется на разных уровнях:

— внутри вида искусства (живопись): Мадон представляет органичное соединение разных жанров живописи (пейзаж и фигуративная живопись) в художественное целое;

— между видами искусства (живопись, графика, скульптура): он эстетически организует материальную и духовную среду Пальмиры в качественно новые художественные явления, не сводимые к сумме составляющих их компонентов.

Художник работал вдали от академической образовательной системы и являлся представителем центра развития потенциала создания этнических направлений в современном искусстве на основе археологического наследия Сирии второй половиной XX — начала XXI века. Несмотря на отсутствие специализированного образования и короткий творческий путь, А.Мадон оставил яркий отпечаток в национальном искусстве Сирии. Его работы отличаются сложным колоритом и особой спецификой построения композиционного сюжета. Творчество художника носит самобытный характер и вызывает интерес у зрителей на протяжении долгого времени.

Примечания:

1. Дамаск — столица и второй по величине город Сирии. Расположен в юго-западной Сирии рядом с восточным предгорьем Восточно-ливанской горной гряды. Один из старейших городов мира; первые упоминания о нем относятся к 9000 году до н.э. Город известен старейшими университетами, консерваторией, музеями, в том числе и национальным, театрами и т.д.

2. Объединённая Ара́бская Респу́блика (ОАР) — государство, существовавшее в период 1958–1971 гг. в северной Африке и Передней Азии. До 1961 года являлся союзом двух стран — Сирии и Египта. 28 сентября 1961 года Сирия заявила о выходе из состава ОАР.

3. Университет Дамаска — университет в сирийской столице Дамаске. Он был основан в 1923 году объединением медицинского (основан в 1903 г.) и юридического (основан в 1913 г.) вузов. До основания Университета Халеба в 1958 году носил название «Сирийский университет».

4. В семье художника трое детей: 2 дочери (старшая Дима и младшая Лин) и один сын (Айман).

5. Центр изобразительных искусств Адхама Исмаила был основан в 1959 году и начал свою первую программу в первой половине 1960 года. Центр следует за Министерством культуры в Дамаске, имя сирийского художника Адема Исмаила было присвоено с 10 апреля 1968 г. Главной целью данного центра было развитие талантов любителей искусства и их адаптация для художественного производства. Педагоги данного учебного заведения стремились поднять уровень художественного вкуса у народа через лекции, выставки и техническую библиотеку. Программа учреждения способствовала дальнейшему участию художников в государственных проектах, с целью охранения наследия умерших художников

6. 1-я выставка была в Дамаске в 04.03.1976 в галерее Орнина. Вторая выставка была также в Дамаске в 21.05.1977 снова в галерее Орнина. Третья выставка была в Алеппо в 01.04.1978 в Национальном музее. 4-я выставка проходила в Дамаске в 20.11.1979 во Французском культурном центре. 6-я выставка состоялась в Арабском культурном центре в Дамаске в 26.02.1983.

7. Пятая выставка была организована в Музее искусств Констанцы в Румынии в 1979 году.

8. Национальный музей Дамаска — наиболее значительный музей, находится в центре Дамаска — столице Сирии. Располагается в западной части города, между Университетом Дамаска и мечетью Текия. Сбор экспонатов начался в 1919 году, а нынешнее здание было построено в 1936 году. Экспонаты хранятся в 5 залах. (Первобытный период Древняя Сирия Византия Исламский период.) В данном музее был открыт зал под названием «Музей современного искусства», где находятся серии работ сирийских художников.

9. Выставки, проведенные в память о художнике: выставка в Арабском культурном центре в Дамаске 26 июня 1983 г., выставка в Арабском культурном центре в Хомсе 7 июля 1984 г., выставка в галерее Аштар в Дамаске 5 октября 1995, выставка в Испанском культурном центре в Дамаска 1 марта 2001 г., выставка в галерее Free Hand в Дамаске 6 марта 2007 г.

10. Линн Мадонн (p. 1982). Получила бакалавра в области коммуникативного дизайна в 2006 году. Мультвар с 2007 по 2010 год. С начала 2011 года работает над документированием картин художника Ахмеда Мадона и является администратором официального сайта художника.

11. Информация была зафиксирована во время интервью в 2017 г., инициатором и организатором которого является автор данной статьи Махар Дауд.

12. Маалула — небольшой город в Сирии, жители которого являются носителями одного из арамейских языков, и на сегодняшний день используют его в своей речи. Город располагается примерно в 55 км к северо-востоку от Дамаска, столицы Сирии.

13. На территории Сирии основным изданием об искусстве был журнал «Художественная жизнь», публиковавшийся с 1981 г.

14. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدام العدد رقم 12, 1983 , دمشق, من الصفحة 120 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь.— Дамаск, 1983. — № 12. — С. 120).

15. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدام العدد رقم 12, 1983 , دمشق, الصفحة 121 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 121).

16. Его первые работы представлены на групповой выставке в 1972 году. Персональные выставки художник стал организовывать в 1976 г.

17. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدام العدد رقم 12, 1983 , دمشق, الصفحة 123 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 123).

18. Фатэх Аль Мударрес родился в 1922 г. в Алеппо, Сирия. В 1960 г. окончил Академию изящных искусств в Риме. В 1972 г. окончил национальную среднюю школу изящных искусств в Париже. Он завершил свои технические исследования в Италии в 1956 г. и в Академии изящных искусств (Париж) в 1969 г. Работал профессором на факультете изящных искусств в Дамаске до 1993 г. Его работы хранятся в Министерстве культуры Сирии, Национальном музее

Дамаска, Республиканском дворце Французского философа Жана-Поля Сартра, в собрании Президента Федеративной Республики Германии Валтрчела Висина, в других специализированных собраниях.

19. إدعاد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدام الدعدا, مقر 12, 1983 , دمشق127, الصفحة 124 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 124).

20. Родился в городе Ифрин в Сирии 1949 г. Получил степень бакалавра архитектуры в 1974 году. Работал журналистом с 1970 года, писал статьи на арабском и английском языках, и работал как критик на сирийском телевидении в 1978 году. В течение этого периода было снято около 100 документальных фильмов о пластическом искусстве, цивилизации, истории и современном сирийском Возрождении.

21. إدعاد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدام الدعدا, مقر 12, 1983 , دمشق, الصفحة 126 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — № 12. Дамаск, 1983. — С. 126).

22. Газета на арабском языке, издаваемая Социалистической партией «Баас» в Сирии. Впервые очерк был опубликован 1 июля 1963 года. Это официальная газета правительства Сирии.

23. أحمد يزاغ . في قلوج زكرم مدأ مهد إسماعيل للفنون التشكيلية, دمشق 12,02,1981, . الثقافة الوطنية . (*Гази А*. О центре изобразительных искусств имени Адхам Исмайла. Интервью // Революция. — Дамаск. — 12.02.1981).

24. Журнал «Марта», первая Молодежная газета в Сирии, издается с января 1975 года с целью освещения деятельности организации Союза революционной молодежи.

25. سردم رامع , أحمد مدام الثقافية المسرية , دمشق, 12,08,1978 (*Мусареэ А*. Интервью с Ахмад Мадоном // Марта. — Дамаск. — 12.08.1978).

26. В архиве А.Мадона хранится документ о публикации в одной из румынских газет очерка Мира Чадякова, художественного критика и куратора выставочных проектов, о выставке Ахмада Мадона в Дворцовом зале в Бухаресте и Музее искусств в Констанце в апреле 1979 года.

27. الحياة التشكيلية العدد رقم 71 الاول من ديسمبر 2004 (*Аль Зайят Э.* Методы преподавания изобразительных искусств в Сирии // Художественная Жизнь. — Дамаск, 2004. — № 71. — С. 22–32).

28. Журнал туризма Сирии. Министерство туризма. Вып. 2, Т. 1. — Дамаск, 1984.

29. В качестве современного примера вспомним опыт художника Н.Сабура (1958 г.), который в своих работах с 2009 по 2017 гг. сосредоточился на регионе Каламун в Сирии, в частности, на Малуле как месте, затронутом войнами, разрушениями, а также беспрецедентным варварством. Он представил большое количество таких работ на выставке в Государственном художественном музее в городе Рязани с 27.7.2017 по 3.9.2017.

30. «Шамш» — мужской бог солнца в древней арабской культуре. Культ солнца был распространен среди людей в Пальмире. Сложно определить, в какой период зародился ритуал поклонения солнцу или Шамшу, однако в Сирии найдено много записей на юге в Хауране, где написаны двойные имена. Первое — это имя человека, а второе — Шамш или имя бога. До сих пор в арабских странах продолжается это традиция.

31. عدنان البني. رمدت التدمري.ون. وزو قرا الثقافة و الراشد القومي . 1978.دمشق الصفحة 173 (*Аль-Бунни А.* Тадмор и тадмурианцы. Т. 12. — Дамаск, 1978. — С. 173, 233).

32. «Малкабел» — слово обозначает «ангел бога Бел или его пророк». Его старейшая задача защищать поля и стада в оазисе, а также он является Богом Солнца у пальмирианцев. Подробнее см.: عدنان البني. رمدت التدمري.ون. وزو قرا الثقافة و الراشد القومي . 1978.دمشق.233 (*Аль-Бунни А.* Тадмор и тадмурианцы. Т. 12. — Дамаск, 1978. — С. 173, 233). Изображения Малкабел сохранились на рельефах Алтаря Баальшамина, найденного недалеко от Пальмиры (I в. н.э. Лувр, Париж). Бородатый Балшмин (Baalshamin) в центре был богом неба; слева от него Бог Луны(Aglibol) — Аглибол., с Малкабел (Malakbel) Бога солнца справа.

33. Например, на его второй выставке были представлены работы,

отражающие интерес мастера к окружающей среде — дворцам, пустыне, пальмам, оазисам и местным жителям.

34. Коричневый, красный, желтый, охра и все оттенки, которые встречаются в солнечных странах.

35. Кашалан М. говорит: «У Ахмеда Мадона есть лицо, которое исходит из эстетики прошлого, само наследие у него не испытывалось подражанием, а вступление в духовность древних времен».

36. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدانون, العدد رقم 12, 1983 , دمشق, الصفحة 125 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 125).

37. По выражению С.Мухаммеда, «В произведениях Мадона местные мотивы смешиваются с арабской атмосферой; в абстрактных формах не отделяются от популярной атмосферы и окружающей среды, в которой мы живем».

38. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدانون, العدد رقم 12, 1983 , دمشق, الصفحة 126 (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 126).

39. دعوم المجلة – قراءة في تجربة احمد مدانون – العدد 12- 1983- دمشق –123 – الحياة التشكيلية (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — Дамаск, 1983. — № 12. — С. 123).

Библиография:

1. إعداد المجلة , الحياة التشكيلية, قراءة في تجربة أحمد مدانون, العدد رقم 12, 1983 , دمشق, من الصفحة 119–127, (Очерки о творчестве Ахмада Мадона // Художественная жизнь. — № 12. — Дамаск, 1983. — С. 119–127).

2. عدنان البني. تدمر و التدمريون. تراز الثقافة و الازدهار الوقتي . 1978. دمشق.233 صفحة- (*Аль-Бунни А.* Тадмор и тадмурианц. Т. 12. — Дамаск, 1978. — С. 233).

3. الحياة التشكيلية العدد رقم 71 من اول مربع سيدني الزيات اساس الفن و منهاجه عند سيزان قراءة 2004

(*Аль Зайят Э*. Методы преподавания изобразительных искусств в Сирии // Художественная жизнь. — Дамаск, 2004. — № 71. — С. 22–32).

4. عمر سردم , لقاء مع أحمد مدام نودن , صحيفة المسيرة , 12,08,1978, دمشق (*Мусареэ А*. Интервью с Ахмад Мадоном // Марта. — Дамаск. — 12.08.1978).

5. أحمد غازي . صحيفة تشكيلية للفنون إسماعيل مدأ زكي في مركز الوجة . 12,02,1981, دمشق (*Гази А*. О центре изобразительных искусств имени Адхам Исмайла. Интервью // Революция. — Дамаск. — 12.02.1981).

6. قراط الشريف , الفن التشكيلي المعاصر في سوريا , 1985, ص 4-115 ا مرام 17-18, 1 رقم ددعاا الحياة التشكيلية (*Аль-Шариф Т*. Современное искусство Сирии // Художественная жизнь. — 1985. — № 17–18. — С. 4–115)

7. Исторический словарь. — М., 2012: ил. — С. 568.