

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ УЗБЕКИСТАНА

Хаджиметов Б.Б.

*Хаджиметов Бехзод Бахадирович – доцент,
кафедра миниатюры и книжной графики,
Национальный институт художеств и дизайна им. Камалиддина Бехзада,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье рассматриваются этапы развития миниатюрной живописи конца XX - начала XXI веков, творческий путь художника-миниатюриста Народного художника Узбекистана Шомахмуда Мухамеджанова. Путь творчества анализируется на примере его миниатюрных работ разных периодов.

Ключевые слова: Средняя Азия, миниатюра, школы миниатюры, Шомахмуд Мухамеджанов, книжное искусство, рукопись, композиция, обложка, сарварак, муракка, абру бахор.

RESTORING TRADITIONS IN MINIATURE PAINTING OF UZBEKISTAN

Khadjimetov B.B.

*Khadjimetov Bekhzod Bakhadirovich - Associate Professor,
DEPARTMENT OF MINIATURES AND BOOK GRAPHICS,
NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN NAMED AFTER KAMALIDDIN BEHZAD,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: the article examines the stages of development of miniature painting in the late XX - early XXI centuries, the creative path of the artist-miniaturist People's Artist of Uzbekistan Shomakhmud Mukhamedjanov. The path of creativity is analyzed on the example of his miniature works from different periods.

Keywords: Central Asia, Miniature, schools of miniature, Shomakhmud Mukhamedjanov, book art, manuscript, composition, cover, sarvaraq, muraqqa, ebru.

Из исторических источников известно, что наука и культура развивались в Средней Азии в XIV-XVII веках. В свое время источником запечатления этих научных достижений на страницах истории и передачи их будущим поколениям были рукописи, и вместе с развитием всех областей развивалось и книжное искусство. Рукописи имели разное качество, внешний вид и стили оформления в зависимости от области письма. Особой популярностью пользовались простые карманные тетради, научные и исторические книги, художественная литература и миниатюры, которая способствовали развитию восточного изобразительного искусства в виде рукописей.

Самые ранние памятники миниатюрной живописи относятся к XI веку, а период ее расцвета - в XV-XVII веках [1]. Эти редкие рукописи были подготовлены для использования в личных библиотеках правителей того времени. Перелистывая страницы книги, можно увидеть качество бумаги, на которой она сделана, оформление обложки и заголовков, изображенные на ней миниатюры, умело написанные письма каллиграфов.

В Центральной Азии книжное искусство процветало в конце XV века в Герате, столице Тимуридов, и выполнялось на высоком уровне умелыми мастерами дворцовой библиотеки. Согласно многим историческим источникам, рукописи явились результатом коллективного труда и солидарности коллектива дворцовой книжной мастерской “китабхане”. В создании рукописи принимали участие несколько специалистов: резак для бумаги, каллиграф, музахиб (мастер по золоту), лаввох (украшающие заголовки и таблицы), саххоф (изготовитель обложки), мастера по росписи и художники [2]. Исходя из приведенной выше информации, мы видим, что роль мастера по росписи и художников миниатюристов в оформлении исторических рукописей несравнима.

Главными объектами миниатюр были классические произведения восточной поэзии – “Шахнаме” Фирдоуси, “Хамсе” Низами, Дехлеви, Навои. И уже с XIII-XIV вв. – исторические хроники: сочинения в качестве одного из побудительных мотивов показа портретов конкретно-исторических личностей, а также прославления военной доблести и славного царствования государя, которому подносились эти книги [3]. Основываясь на мнениях и анализе ученых, искусство миниатюры, которое развивалось в этой малой форме с XII века, было идеально сформировано и имело свои каноны и закономерности.

Садриддин Почтаев, последний представитель узбекской миниатюры в начале XX века, был одним из последних представителей бухарской школы миниатюры. Его работы можно увидеть в двух отдельных рукописях «Юсуф и Зулайхо» и «Лазатун-нисо» украшенных миниатюрами и 28 отдельных миниатюрах. Садриддин Почтаев пытаются работать в традиции бухарской школы миниатюры, но пробует разные направления. Это видно по его работам «Портрет Алишера Навои», «Чернильница», «Сбор хлопка», «Человек на воображаемом существе», «Кааба», «Большой минарет и мечеть».

В конце 30-х годов XX века И. Чепурин был приглашен в Художественный музей Узбекистана для обучения юных мастеров секретам технологии лаковой росписи. Первым результатом такого

сотрудничества стали композиции К. Алимова «Танцовщица», «Женщина с ребенком», «В чайхане» на специальных дощечках из папье-маше. Они экспонировались в Москве в 1939 году на выставке художников-любителей [4]. В то время художников-миниатюристов, работающих по традициям восточных школ миниатюр, почти не было. На основании приведенных выше данных можно сказать, что к середине XX века в Узбекистане почти не было художников, занимавшихся традиционным искусством миниатюры.

Однако со второй половины XX века ряд творческих художников начали свою творческую деятельность в Узбекистане с целью восстановления традиционной школы миниатюры, сохранения традиций и находить новые направления в миниатюре. С 80-х годов XX века до наших дней темы узбекской миниатюрной живописи разнообразились, расширились ряды художников-миниатюристов, Ш. Мухамеджанов, Н. Холматов, Г. Камолов, Т. Болтабоев, Х. Назиров, А. Турсунов, А. Юлдашев, Ш. Сформировались большие и малые поколения: Риксиев, М. Сабиров, У. Касимов, Ш. Шоахмедов, Б. Ходжиметов, К. Мирзаев, К. Абдуллаев, М. Сотиболдиева, К. Омонов. Проиллюстрированы отдельные литературные сюжеты классической поэзии Востока, иллюстрации к узбекским народным сказкам, газели Навои, былины «Фарход и Ширин», «Лайли и Меджнун», «Шохнома» Фирдавси и др. [5].

Среди узбекских художников можно привести пример Шомахмуда Мухаммаджанова из Ташкента, который с ранних лет полюбил традиционное искусство миниатюры, занимался творчеством в этом направлении, и посвятил всю свою жизнь изучению секретов этой области. Мухаммаджанов заинтересовался традиционным национальным искусством в 13 лет. В 1968 году в Узбекистане отмечалось 525-летие со дня рождения Алишера Навои. Ш. Мухаммаджанов подготовил около 50 эскизов акварелью близких миниатюре к этой дате. Профессор Х. Сулаймонов взволнованно посмотрел на них и назвал молодого художника «Бехзад XX века» [6]. С этого дня Мухаммаджанов был приглашен в музей литературы имени Алишера Навои и начал свою творческую деятельность. Творческий путь Шомахмуда Мухаммаджанова состоит из изучения способов приготовления шелковой бумаги, техники эбру, каллиграфии и в восстановлении отрасли миниатюры. В стремление к совершенству выше указанных направлений он все еще работает над собой, чтобы тщательно изучить и передать все секреты молодому поколению.

Ниже мы рассмотрим несколько его миниатюр, нарисованы с использованием натуральных пигментов и клеев, на шелковой бумаге которые были изготовлены самим автором. В его работе к «Хамсе» Низами «Битва Бахрома с драконом» (19x12 см, бумага 2010 г., темпера) композиция выстроена в традиционной вертикальной прямоугольной форме, характерной для миниатюр. При этом поверхность композиции визуально делится на три части, верхняя часть представляет собой символическое небо цвета золото, а нижние две трети состоит из земли и горных камней. Слева от центра работы мы видим Бахрома, который готовится стрелять из лука по дракону, а с правой стороны мы видим дракона, выходящего из пещеры и готовящегося атаковать его. Работа выполнена в стиле хората, традиций бухарской миниатюры, и мы видим, что ее композиционное решение заимствовано от великого художника Востока Камалиддина Бехзада.

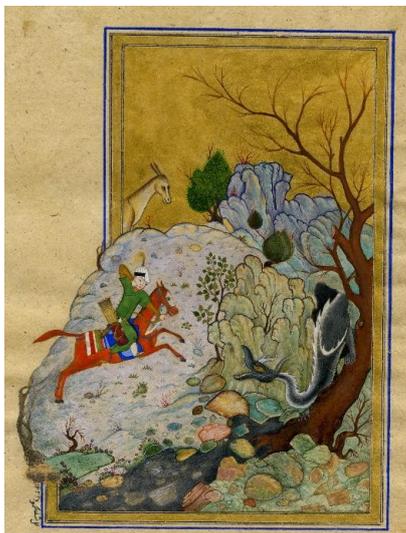

Рис. 1. Ш.Мухаммаджанов. «Битва Бахрома с драконом» Низами «Хамса» раз. 19x12 2010й темпера бумага

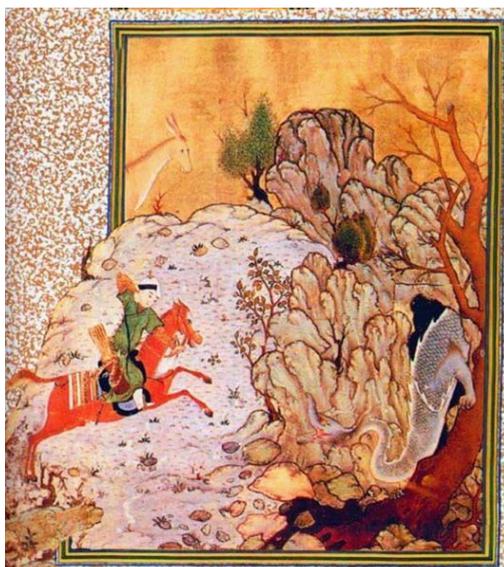

Рис. 2. Камалиддин Бехзод. «Бой Бахрома Гора с драконом». Миниатюра Низами "Хамса" XV век

В другой его работе, «Хайратул аброр» Алишера Навои (23x16 см, бумага темпера, 2013 г.), мы видим, что композиция находится в традиционном статичном состоянии. Работа визуально разделена на две части: в центре верхней части вид на правящее крыльцо и окружающий сад, в верхней части небольшие облака, в левой части тихий пейзаж в виде зонтичного ковра. В нижней части работы персонажи запечатлены в светло-розовом мраморном дворе. Нижняя часть работы квадратная, а люди расположены симметрично по кругу. В центре нижней композиции изображается правитель на ковре, приведенная к нему пожелая женщина, дворцовые придворные и стражники, расположенные пропорционально по форме круга с обеих сторон. Чтобы привлечь внимание к основному содержанию, автор изображает в центре бассейн с пересекающимися его каналами в форме креста. Внутри бассейна композиция из двух плавающих уток, которые символизируют на востоке земных и небесных созданий. В решение этой композиции ярко просматривается работа в стиле бухарской школы миниатюры похожая на миниатюру из произведении Саади «Гулистан» «Хан в окружении придворных и музыкантов, на крыльце в саду» (муракка) [7]. В данной работе присутствует просторное решение композиции, гармония тёплых красок и баланс теплых и холодных отношений, присущие бухарской школе миниатюры.

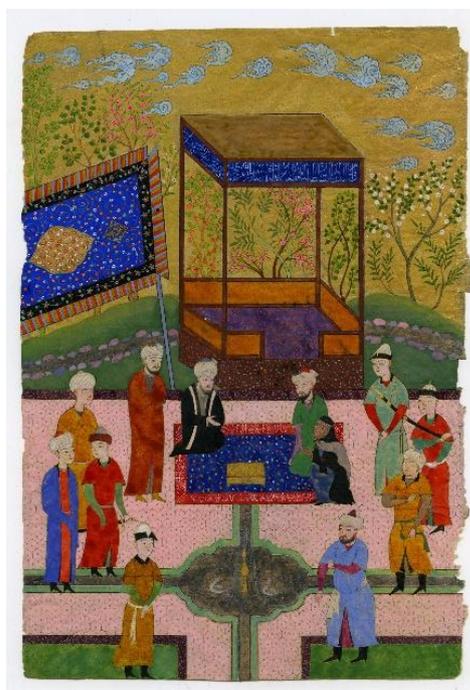

Рис. 3. Ш. Мухамаджонов. Алишер Навои «Хайратул аброр» раз 23x16 2013г. бумага, темпера

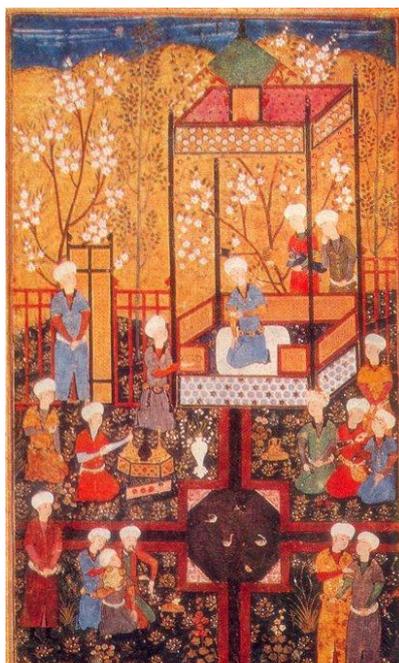

Рис. 4. «Хан в окружении придворных и музыкантов, на крыльце в саду» (муракка)

В миниатюре Мухаммаджанова «Хафт Авранг» по мотивам Джами композиционное решение предвзято несколько иначе. Работа оформлена в виде вертикального прямоугольника и основана на традициях исфаханской школы миниатюр. При этом композиция произведения полностью обогащена фигурами людей, животными, пейзажами, палатками и другими атрибутами быта. В картине почти не осталось воздуха, как в наших предыдущих примерах, а краски яркие и игривые на плоскости всего произведения. Несмотря на интенсивность работы, расположенные по кругу снизу вверх персонажи придают ей неповторимое ритмическое состояние. Его работу можно рассматривать как копию «Силсилат аз-Захаб» Джами «Сватовства Уайны» [8] (1550-60). Только способ обработки несколько изменен, с небольшим упрощением видов природы, деревьев, камней, узоров, способа обработки мелких деталей. С точки зрения композиции они одинаковы, если не говорить о двух ячейках для надписи сверху слева, взятых как единое целое, а орнаменты, исполненные в стиле гризайль, на границе не расписаны.

В качестве примера можно привести многие другие произведения Мухаммаджанова, сохранившиеся в традициях и школах миниатюры. В беседе с художником он вспоминает, что его пригласили в музей Метрополитен в США с персональной выставкой и посоветовали разработать для выставки современные миниатюры. Было очень интересно сказать, что он разработал миниатюры с изображением людей в костюмах, людей в машинах, свадебных церемоний и бытовых композиций, но он говорит, что ни администрация музея, ни публика не могли принять эти работы как миниатюры. Именно поэтому художник решает, что над миниатюрами целесообразно работать только в мотивах средневековых рукописей, таких как газели, былины, исторические события в виде миниатюр, украшающих рукописи или отдельных миниатюр в виде муракка. Художник создаёт прекрасные миниатюры, сохраняя традиции школ миниатюры и не сбивая их с толку, а только продолжает начатое дело мастеров средневековой миниатюры.

В настоящее время из-за требований времени, таких как рыночная экономика, стили и материалы в миниатюры меняются. Поскольку интерес и поток туристов все больше и больше в азиатские страны, в том числе и в Узбекистан. Хотим мы этого или нет, мастера-миниатюристы интегрируют свои работы в виде сувениров и подарочной продукции исходя от интересов потребителя. Постепенно миниатюрная живопись переходит из изобразительного искусства в народное ремесло. При этом художники не ориентируются на определённую школу миниатюры и канонов и традиции этого вида искусства. Учитывая эти факторы, не оценим вклад художника Шомахмуда Мухамеджанова в развитие классической миниатюрной живописи Востока. Без преувеличения можно сказать, что столпами узбекской миниатюры являются самоотверженные художники, такие как Ш. Мухамеджанов.

На сегодняшний день традиционное искусство миниатюры держится именно из-за таких самоотверженных и преданных своему делу мастеров своего дела. Мы надеемся, что молодое поколение узбекских художников-миниатюристов оценит труды мастеров старшего поколения по сохранению школы миниатюры и продолжит их работы в будущем в традициях миниатюрной живописи.

Список литературы / References

1. Гюль Эльмира. «Возрождение книжных рукописей». Ташкент. журнал «San'at». № 1, 2000.
2. Сулаймон Х., Сулаймонова Ф. Картины по произведениям А. Навои. XV-XIX вв. Ташкент: «Наука», 1982.

3. *Пугаченкова Галина*. Портретный жанр в Бехзоде и ближневосточная миниатюра. Ташкент: Журнал «San'at». № 2, 2000.
4. Современная узбекская миниатюра (Альбом) / Ш. Шойкубов. Ташкент.: НМИУ «Узбекистан», 2006. 376 с.
5. *Окилова Камола*. Традиционные декоративно-прикладные искусства Узбекистана в период независимости. Ташкент.: Журнал «San'at». № 2, 2016.
6. Современная узбекская миниатюра. (Альбом) / Ш. Шойкубов. Ташкент.: НМИУ «Узбекистан». 2006. - 376 с.
7. Миниатюра Средней Азии. В избранных образцах. Из советских и зарубежных собраний. Пугаченкова Г.А., Галеркина О.И. М.: Изобразительное искусство, 1979. 100 с.
8. *Аирафи М.* Альбом. Джамии в миниатюре XVI в. "Советский художник". Москва, 1966. 92-й. 23 в.