

ТРАДИЦИИ РАФАЭЛЯ ВОСТОКА В МИНИАТЮРАХ МУЗЕЯ Рахматуллаева А.Г. Email: Rakhmatullaeva652@scientifictext.ru

*Рахматуллаева Асалхон Гайратовна - базовый докторант (PhD), искусствовед.
Кафедра «Теория и история искусств», Факультет Искусствоведение
Национального института искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье рассматривается жизнь и творчество выдающегося миниатюриста Камолиддина Бехзода – Рафаэля Востока, а также миниатюрная школа, созданная этим художником. Бехзод внес много новшеств в искусство миниатюры Востока. На данный момент многие художники, вдохновленные и подражающие творчеству Камолиддина Бехзода, работают в разных странах. Традиции этого знаменитого художника-миниатюриста можно увидеть в миниатюрах Государственного музея искусств Узбекистана. В статье будут рассмотрены некоторые миниатюры, хранящиеся в фондах этого музея.

Ключевые слова: миниатюра, художник, музей, Восток, традиция, миниатюрист, искусство.

THE TRADITIONS OF RAPHAEL OF THE EAST IN MINIATURES OF THE MUSEUM Rakhmatullaeva A.G.

*Rakhmatullaeva Asalkhon Gayratovna – Basic Doctoral Student (PhD), Art Critic,
DEPARTMENT THEORY AND HISTORY OF ARTS, FACULTY OF ART CRITICISM,
NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN NAMED AFTER KAMOLIDDIN BEHZOD,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: the article emphasizes the life and work of the outstanding miniature painter Kamoliddin Behzod – Raphael of the East, as well as the miniature school created by this artist. Behzod has made a lot of the innovation in the art of miniature of the East. At the moment, many artists, inspired and imitating the works of Kamoliddin Behzod, work in different countries. The traditions of this famous miniature artist can be seen in the miniatures of the State Fine Arts Museum of Uzbekistan. This article considers some of the miniatures stored in the collections of this Museum.

Keywords: miniature, artist, museum, East, tradition, miniature-painter, art.

УДК 7.5527

Последующее развитие искусства эпохи Тимуридов Шохрух Мирзы связано с именем Камолиддина Бехзада. Бехзад родился в 1455 году в Герате, семье мастеров. Интерес к росписи и живописи у него проснулся рано. Будучи юным мальчиком, он потерял родителей. Мевлана Мирак, председатель библиотеки султана Хусейн Мирзо, принимает молодого Бехзода в качестве ученика. Он стал наставником Бехзаду и преподавал ему искусство росписи в своем «Нигористоне» (Академия художеств) в Герате. Будущий художник был воспитан несколькими учителями. Его окружали такие просветители как Мавлоно Мирек, Алишер Навои, Султан Хусейн Мирзо среди которых он вскоре был признан искусным мастером, живописцем. Творчество Бехзада в детстве было очень близко к знаменитому художнику Султану Али Машхади. В XV веке Герат сыграл решающую роль в развитии литературного, художественного, научного и культурного наследия, а также многих творческих традиций живописи Бехзада. Главным фактором его достижения как великого художника, живописца и миниатюриста является его сотрудничество с великим поэтом, от которого волшебник начал изучать особенности искусства и наслаждаться гением мыслителя. Более того, Бехзад был в тесной дружбе с Абдурахманом Джамии, великим философом, наставником Алишера Навои, другом, который жил и работал в то время.

Особая заслуга Камолиддина Бехзада в том, что он создал тысячи маленьких картин. До нас, к сожалению, дошла и сохранилась лишь малая часть его шедевров. Одним из исключительных заслуг великого художника в истории, несомненно, является его творчество в области жанровой миниатюрной живописи, особенно портретной. Он изображал всевозможные портреты дервишей, известных правителей того времени и т.д. Особую роль в истории и культуре узбекского народа играют написанные Бехзадом портреты Султана Хусейн Байкаро, короля Захириддин Мухаммад Бабура и султана Мухаммад Шейбанихана. Художник в портретах подчеркивал индивидуальность. К примеру, работая над портретом Хусейном Байкаро, во время бесед он изучал внешность, характер и внутренний мир короля.

Бехзад создал специальную школу в истории миниатюрного искусства под названием «Школа Бехзада». Он поднял искусство миниатюры на новый уровень с реальными жизненными событиями и природой живописи, использованием красок, искусством охвата событий в тонких линиях, овладением

человеческим настроением и движением, широтой композиции картины и невероятным эстетическим наслаждением. Миниатюрное искусство было признано самым высоким достижением в жизни Бехзада, особенно после его смерти, на всем мусульманском Востоке и Западе, и стало известно как самое ценное жанровое изобразительное искусство.

Бехзад выражает происходящее через свое сердце, а не в пространстве, но в космосе, от «луны до рыбы» (Низами, Хайом). Если мы обратим внимание, здесь существуют четыре элемента ислама – земля, воздух, вода и огонь. Художник подчеркивает, что мир взаимодействует со всей вселенной и что существует связь между злыми и мирскими людьми».

В миниатюре Бехзада природа и Вселенная одушевлены и неделимы. Каждый предмет на картинке поможет понять суть предмета. Мир его картин очарователен. Он описывается как идеальный и нежный аромат. Люди в его миниатюре описываются как активные в действии, выразительные по смыслу [1, стр. 9].

Творчество Камолиддина Бехзада оказывает большое влияние на западное искусство. В начале XX-го века влияние миниатюрной школы Бехзада можно увидеть в работах импрессионистов в Европе, таких как, например, А. Матисс, П. Пикассо.

Последователей Бехзадской школы теперь можно встретить в Афганистане (Устад Мухаммад Саид Машаль), Иране (Карим Тохирзода Бехзад), Узбекистане (Чингиз Ахмаров) и в других восточных странах. В настоящее время в специальных школах изучается и преподается история миниатюрного искусства по предметам истории искусства и живописи в странах Востока и Европы, в частности бехзадская школа миниатюр.

Великий художник Камолиддин Бехзад привнес много нового в восточную миниатюру. В частности, он одним из первых внёс в композицию пейзажного и портретного жанра реальные черты. Он смог раскрыть равновесие в своих работах. Если обратить внимание, можно увидеть, что фигуры на переднем плане написаны больших размеров, чем фигуры на заднем плане. За счет этого художник мог показать в своих работах пустоту и пространство. Бехзад заложил основу в двухсторонней композиции – диптих. Изображение в произведениях мастера отличались особой гармоничностью, а цветовая гамма мягкая и спокойная. Художник пытается охватить в композиции миниатюры процесс события, действия, и приспособленность персонажей к предметам.

Большую часть его творчества составляют миниатюры портретного жанра. Раньше портрет не был специфическим жанром в миниатюре. Художник был одним из первых, кто раскрыл особенности и черты характера человека в портретном жанре, но он не смог избежать канонов миниатюрной живописи. Однако Бехзад достигнул того высокого уровня при создании образ человека, их действия и раскрытия внутреннего мира в совершенстве своего творчества (портрет Султана Хусейна Мирзы, портрет дервиша) [2, стр. 18].

В своих произведениях разных жанров художник часто применял прием круговой композиции, что помогало лучше показать многофигурные изображения («Танец дервишей», «Битва племен»).

Аналогичные приемы изображения мы можем увидеть в миниатюре иранской школы XIX века, которая хранится в отделе узбекского декоративно-прикладного искусства Узбекистана Государственного музея искусств Узбекистана. Эта работа посвящена знаменитой теме «Шахнаме». На левой стороне миниатюры царь Саламон в зеленом халате сидит на троне. Великий король, известный в восточных рассказах смог понять язык всего сущего и злых духов, а также познал восемнадцать тысяч миров которыми правил. Он показан в миниатюре величественным и добродетельным. На его лице белая маска, нимб на голове и меч в руке. Трон подняли два дьявола. На переднем плане миниатюры изображены звери – лев, тигр, зебра, жираф и лев-женщина с женской головой. На вершине три женщины показаны в халатах и коронами золотистого цвета; выше – две сатаны, два чиновника дворца и две полубогаженные женщины. Сверху слева можно увидеть изображения части здания. На фоне неба находятся 3 больших и 2 маленьких птицы в виде петуха. На обороте произведения видна надпись (миниатюра показана под стеклом).

Камолиддин Бехзад впервые смог показать в своем творчестве жизнь разных социальных слоев, батальные и дворцовые жанры. В музейных фондах Узбекистана хранятся миниатюры портретного жанра, несколько работ пейзажного, батального и социального жанра, лирические с тематикой любви. С ними предстоит большая работа музейным работникам для тщательного исследования.

В своих работах мастер уделял большое внимание не только изображению, но и надписям. Большинство работ Бехзада которые дошли до нас не подписанные. Тем не менее, можно говорить о том, в каком виде он подписал свои работы, исходя из некоторых его миниатюр. Он подписал свои картины, особенно портреты, написав свое имя в нижней части работы. Например:

В «Портрете Султана Хусейна Мирзо» под миниатюрой написано «Тасвири Султан Хусейн Мирзо - Бехзад» («Образ Султана Хусейна Мирзы - Бехзад»), ниже «Аль-Факир Бехзад». Или на других экземплярах «Хамсы» Низами Гянджеви под миниатюрой написано «Бехзад», а в других произведениях существуют надписи «Пир Гулям Бехзад», «Амали Устад Бехзад». Этот список можно продолжить еще.

Из этого можно понять, что Бехзад оставил записи, которые помогли объяснить события, описанные в его работах. Сверху работ ставил надписи указывающие на изображение, а внизу – собственное имя. Если обратить внимание, надписи в каждой миниатюре показаны по-разному, что свидетельствует о том, что миниатюрист придавал важное значение не только сюжету, но и надписям.

Творчество Камолиддина Бехзада являлось традиционным. К примеру, взять изображение Меджнуна в произведение «Лейли и Меджнун» Бехзадом и другими художниками которые жили позже. Данный образ каждый видит по-своему. В произведении представителя бухарской школы XIX века Ахмад Калли, который хранится в Государственном музее искусств Узбекистана, можно увидеть полуобнаженного Меджнуна с поднятой правой рукой сидящего на пустыне. На правой стороне работы изображены пустыня и слева растения, а сверху - здание и заводская труба. В отличие от Бехзада, Ахмад Калля раскрывает внутренний мир и переживания Меджнуна с мастерством. Не только индивидуум, но и его мечты соразмерны природе.

Вышеупомянутые миниатюры создавались разными авторами в разное время. Автор каждой работы, конечно, создал свой собственный шедевр, стремясь придать ему дух того периода. Он уделил большое внимание идеологическому содержанию миниатюры.

В целом, восточная миниатюра отличается от европейской или русской живописи своей тонкой композицией, богатством сочностью красок природы, неотразимостью изображения таких черт как стыд, смущение в описании людей, особенно женщин, а также красивой восточной гармоничностью, что является их художественным значением.

Смотря на них, можно увидеть особенные черты узбекского народа. Вот почему потребность в восточных миниатюрах в зарубежных странах становится все больше и больше.

Из вышеизложенных можно сделать вывод, что уже более пяти веков восточные и национальные традиции, являются уникальными для творчества великого миниатюриста Камолиддина Бехзада имеют своих сторонников и последователей.

В общем, каждая миниатюра, сохранившаяся в музее, будь то эта бухарская или иранская школа миниатюр, ещё долго будут восхищать любителей искусства, особенно миниатюрной живописи, своей привлекательностью, сверкающим блеском и лучезарностью.

Система тенденции восточной миниатюры, основанная Камолидином Бехзадом, продолжает оставаться важным фундаментом для миниатюрных школ и их развития на сегодняшнем Востоке и Западе. Краски картины прошлых миниатюрных живописцев по-прежнему остаются загадочной тайной для современных великих художников.

Список литературы / References

1. *Исмаилова Э.* “Бехзоднинг ижодий услуби”. (“Творческий стиль Бехзада”) // Санъат. Т., 2000. Стр. 9.
2. *Пугаченкова Г.* Бехзад – портретист и портрет в миниатюрной живописи Среднего Востока. // SANAT. № 2 (1665). 2000.
3. *Хайруллаев М.М.* “Буюк сиймолар, алломалар”. (“Великие фигуры, ученые”) Ташкент. Изд. Народного наследие имени А. Кадыри Ю., 1996. Стр. 93.
4. *Полякова Е.А., Раҳимова З.И.* “Шарқ миниатюраси ва адабиёти”. (“Миниатюра и литература Востока”) Т., Изд. Литература и искусство имени Г. Гуляма, 1987.
5. *Усмонов О., Мадраимов А.* Камолиддин Бехзад. Т. Изд. Народного наследие имени А. Кадыри, 2000. Стр. 7-8.
6. *Захидов П.* “Рангтасвирда беназир”. (“Несравненный в живописи”) // Санъат. Т., 2000. Стр. 16-17.
7. *Oriental miniatures. Vol. III: The 19th-20th centuries. Compilers: A. Madraimov, E. Ismailova, Sh. Musaev. Tashkent, 2004.*