

ИСКУССТВОЗНАНИЕ

УДК 008(11)

ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИОННОГО И НОВАТОРСКОГО В ИСКУССТВЕ СОВРЕМЕННОГО ИРАКА

Махди Али Салих

Воронежский государственный педагогический университет

В статье автор анализирует представления о диалектике традиционного и новаторского в искусстве арабских стран, опираясь на опыт деятелей культуры и искусства Ирака, выделяет культурологические особенности восприятия искусства фрески в Ираке и ряде соседних стран, учитывая специфику восприятия арабского искусства.

In this article the author analyzes the views of the dialectic of traditional and innovative in the arts of the Arab countries, relying on the experience of the workers of culture and art of Iraq, highlights cultural peculiarities of perception of the art of murals in Iraq and in a number of neighbouring countries, taking into account specific perception of the Arab art.

Ключевые слова: диалектика; арабское искусство; культура арабского Востока; традиция и новаторство; искусство Ирака.

Keywords: dialectics; Arabian art; culture of the Arabian East; tradition and innovation; the art of Iraq.

Искусство народов Арабского Востока уже много лет привлекает внимание всего мира. Во многом это можно объяснить политическими факторами, конфликтом Востока и Запада, а также усилением культурного диалога в условиях глобализации, возрождением всеобщего интереса к идеологии ислама. Глобализация ослабила роль государства, отменила многие барьеры, унифицировала художественные стандарты и идеалы. Вместе с тем она не отменила национальные традиции, но сократила их долю в количественном соотношении на рынке художественной продукции [1–4].

Есть и внутренние причины интереса к искусству арабов, например, имманентные факторы оживления спроса на картины арабских художников, порожденные американизацией культуры, распространением кино, ТВ, видео, Интернета. Они мало изучены, хотя актуальность проблемы обмена культурными ценностями не вызывает сомнений.

Проблема связи традиции и новаторства в арабском искусстве, более тесной, по сравнению с европейскими традициями, не перестает быть актуальной с точки зрения как культурологии, искусствоведения, так и художественного образования. Важно понять характер связи экономики, политики и культуры в современном арабском мире, в Ираке в частности. Столь же важно понять контекст общеарабской традиции в современных процессах Ирака, для чего нужно вспомнить о долгом историческом движении национальной мысли к художественному новаторству в создании картин, в частности – фресок. Участие художников в международных дискуссиях, диалог с другими культурами, на наш взгляд, способствуют развитию творчества иракских живописцев и дизайнеров, совершенствованию эстетического воспитания, о чем в Ираке и на Западе писали Зена Такеддина, Калаф Намир Кассам, Карина фон Рок и др. [2, 4, 5].

Цель настоящей статьи – конкретизировать наши представления о диалектике традиционного и новаторского в арабском искусстве, опираясь на опыт деятелей культуры и искусства Ирака, проанализировать культурологические особенности восприятия искусства фрески в Ираке, учитывая специфику функционирования традиционной культуры и эстетических идеалов.

Следует отметить, что об арабском искусстве в России и на Западе написано немало, но обобщающих работ, в которых речь шла бы о роли живописи и эстетического воспитания в этом регионе, почти нет. Есть работы арабских авторов, в частности, студентов и аспирантов, которые обучались в России, но и в них о живописи Ирака и ее воспитательной функции почти не говорится [2, 6]. Культура и искусство Арабского Востока активно изучаются в западных странах, о чем говорит статья критика Зены Такеддины «Арабское искусство в меняющемся мире» [5, с. 6], которая была написана после международной конференции, посвященной развитию современного искусства на Востоке и регулярно проводимой с активным участием журнала «Современные практики».

Культура стран развивающегося («третьего») мира во многом перекликается с так называемой «восточной», или «южной» культурой. В ее основе лежит преобладание коллективного над личностным, культ духовно-созерцательного начала в жизни человека, повсеместная опора на традицию, причем во многом это религиозная традиция, уходящая корнями в седую древность. Закономерностью современного развития культуры на Арабском Востоке является сосуществование в каждой современной практике различных стран сразу нескольких моделей идеологической и культурной политики государства в сфере образования. Прежде всего, как нам представляется, это модели, восходящие к идее трех названных выше социальных миров, трех основных типов общественной организации и культурной эволюции большинства стран планеты. Арабский мир является родиной древней культуры, здесь живут свыше 200 млн человек. Это стратегически важный регион, содержащий более половины планетарных запасов энергоресурсов, и колыбель цивилизаций [7, 8].

Республика Ирак, государство в Юго-Западной Азии, на востоке граничит с Ираном, на западе – с Саудовской Аравией, Иорданией и Сирией, на юге – с Кувейтом. Культура, особенно архитектура, Ирака известна во всем мире. В Ираке проживают различные этнические и религиозные группы населения, традиции которых оказали влияние на иракскую культуру и искусство. Как отмечают С. Шумов и А. Андреев, для иракцев важным фактором жизни стал ислам: «Мусульманское мироощущение и философия остаются основой жизни общества» [8, с. 7]. Мы знаем, что сегодня, как и ранее, на планете господствует «развитый мир», в котором искусство представлено в первую очередь модернизмом и постмодернизмом, а реализм отошел на второй план.

Огромное значение для развития традиционной культуры и для современного арабского искусства имеет ислам как основная религия арабского мира. Ислам, как известно, является государственной религией в большинстве арабских стран. Жизнь любого мусульманина, каждое его действие и даже его мысли регламентируются Кораном. В мусульманском мире Коран всегда оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на формирование человеческой личности. В то же время не без влияния науки и глобализационных процессов в современном Ираке наблюдается распространение европейских канонов в живописи, свободно функционируют модернистские художественные выставки.

В странах Арабского Востока определенной популярностью пользуется культурная программа «фундаментализма». В основе этого термина лежит арабский корень «усулийя» (иногда встречается написание «аль-ассалия») – возврат к корням. Современные арабские культурологи стараются избежать опасности «деиндивидуализации» человека через обращение к традиции. Альтернативной линией по отношению к западной культурной унификации выступает так называемый «исламский путь», предлагаемый многими религиозными и политическими деятелями. Популяризаторами этой концепции стали многие художники, писатели и журналисты Ирака. «Исламское пробуждение» продолжается как широкое религиозно-социальное движение, имеющее место фактически во всех мусульманских странах и на международной арене.

Иракская культура, как одна из древнейших в регионе, была и остается составной частью современной общеарабской культуры, основанной на идеалах ислама, древнем фольклорном искусстве и национальных традициях. На ее развитие после Второй мировой войны оказала борьба между классикой и экспериментальным искусством, с распространением которого была связана идеологическая полемика о модернизации социальных и культурных традиций.

В формировании новой культуры и искусства Ирака большую роль сыграли СМИ. Еще в 1923 г. в Ираке начал издаваться первый на Востоке женский журнал «Лейла», главным редактором которого в те годы была феминистка Болина Хасун. Издание выходило под девизом «Возрождение иракской женщины». Здесь публиковалось много переводных материалов, а также статьи, посвященные культуре, искусству, образованию, вопросам семьи. В 1927 г. в Ираке стала издаваться литературная газета «Аль-Кярх». Ее главным редактором был поэт и мулла Аббуд аль-Кярхы, писавший на багдадском диалекте. В этой же газете начинал свой творческий путь сатирик Нури Сабит, писавший под псевдонимами Ходже-хан и Хабаз-буз. Популяризация творчества художников (Салим Джавад, Фаик Хасан и др.) является одной из задач современных масс-медиа.

В развитии нового искусства в стране сегодня наметились две основные линии – «традиционализм» и «модернизм», который в Ираке еще называют «экспериментаторством». Как отмечают культурологи Л. Аганина и Е. Чельшев, «адепты реакционного традиционализма, пытающиеся в конечном итоге доказать тотальное противостояние культур, религий, рас, реконструируют различные местные традиции, чтобы утвердить идеи национальной исключительности. Отстаивая мысль об особой духовности восточной культуры, идеализируя прошлое, стремясь изолировать страны Востока от внешнего мира, это направление нередко ставит знак равенства между национальным и религиозным, между религией и гуманизмом. В противовес реакционному традиционализму, выражающему востокоцентристские идеи, сторонники европоцентристской теории "вестернизации" отождествляют понятия культурного возрождения стран Востока с процессами, протекающими на Западе. В литературе эта тенденция проявилась в апологии модернизма» [9].

Фаик Хасан. Фреска «Голубь мира». 1959 г. Багдад, площадь Аль-терьян

Западные меценаты, критики и искусствоведы поддерживают вторую линию. Примером этому может служить и статья немецкого критика Карины фон Рок (Karin Adrian von Roques) «Изучение ситуации в современном арабском искусстве» ("An Investigation of the Situation of Contemporary Arab Art Today"), напечатанная в журнале «Современные практики» (Contemporary Practices) в декабре 2007 г. (переработанная – в 2009 г.). В статье автор утверждает: «Арабская художественная сцена долго игнорировалась Западом. Причиной тому, по мнению автора, была репутация арабов как террористов, а не художников» [4]. Карин фон Рок опровергает подобные предрассудки, показывая, что считать Арабский Восток отстающим в искусстве нельзя, так как здесь традиционное искусство, воплотившееся в миниатюре, каллиграфии и в настенной росписи, существовало тысячелетиями, начиная с традиций аккадской культуры, персидской живописи, древнего Вавилона.

Одним из самых известных иракских художников-новаторов последнего времени является Джавад Салим, работы которого получили международное признание. Его панно-рельеф «Революция 14 июля» в Багдаде (1959–1960 гг.) стало образцом сочетания традиционных орнаментально-фольклорных мотивов и нового взгляда на предметный мир и человека. Он смело деформирует образ, рисует лицо человека, обнаженную натуру. Конечно, религиозные фанатики считают это грехом и даже преступлением. Но мода в условиях глобализированной массовой культуры играет на руку новаторам, их произведения хорошо продаются на Западе, они представлены в лучших музеях Европы и США. Изменилось и отношение публики и в самом Ираке: нет протестов, хотя пресса пишет о них без энтузиазма. Многие

иракские художники учились в европейских странах, что снимает напряжение в культурном диалоге, делает процесс восприятия чужой образности менее предвзятым.

Джавад Салим. Памятник Свободе. 1961 г. Багдад, площадь Аль-тахрир

Сегодня классика уступает место массовой культуре, что противоречиво сочетает такие явления, как демократизация восприятия живописных полотен, с одной стороны, и банализация традиции, – с другой. В XX в. Арабский Восток стал местом борьбы «массовой» культуры Запада и национальной, арабской, но борьба не была отрицанием духовных ценностей и «чужого опыта». Арабская живопись, изначально нацеленная на практическую отдачу, на украшение жилища и мечети, исповедовала традицию как передачу готового опыта, как любовь к истории своих предков, как орудие борьбы за умы людей в условиях ожесточенных социально-политических споров. Писатели и живописцы Ирака, сохраняя лучшее в национальном искусстве, не стали врагами модерна. Современные фрески иракских художников развивают традиции мастеров прошлого (Яхья Бен Мохаммед аль-Васити, Аль-Харири и др.). В Ираке их работа тесно связана с многовековой арабо-мусульманской культурной традицией в области декоративной эстетики, что используется, например, в современной рекламе, в строительном дизайне, в оформлении интерьера жилища. И сегодня современные художники-новаторы (Х.Р. Амри, Ф. Абдул-Хамид, К.Ф. Аль-Маликий, Д.Г. Кхму, Г.М. Рзокий, Р. Тебоний, Ш.И. Ширзад и др.) охотно используют опыт традиционного искусства и практикуют в живописи «каллиграфию», включая в художественный образ нового Ирака элементы древней арабской культуры [2, с. 56; 10].

Иракская культура и искусство, соприкасаясь с разными тенденциями, переживая послевоенный кризис, объективно отражают те проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди на Арабском Востоке. С одной стороны, сегодня «западная» (часто пишут «северная») культура теснит восточную (или «южную»); с другой – на Арабском Востоке всегда ценили веру, уважение к традиции, верность семье и роду, знания и мудрость, что нашло отражение в живописи, в искусстве фрески, ставшей частью искусства дизайнера, важным ресурсом архитектуры.

Арабская культура современного Ирака вносит свой вклад в идейное воспитание человека, живущего в условиях общественно-экономического подъема, быстрого распространения знаний, роста духовных связей, культурного взаимодействия между различными странами и народами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура / Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрей, Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. 576 с.
2. Калаф Намир Касам. Формирование ценностного отношения у студентов-дизайнеров к арабской художественной культуре: дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2011. 229 с.

3. Эстетика: словарь / под общ. ред. А.А. Беляева и др. М.: Политиздат, 1989. 447 с.
4. Roques K.A. An Investigation of the Situation of Contemporary Arab Art Today. Contemporary Practices. 2007. N 1. Dec. P. 36.
5. Zena Takieddine. Arab Art in a Changing World. URL: [http://www.contemporarypractices.net/essays/volume VIII/arabartinachangingworld.pdf](http://www.contemporarypractices.net/essays/volume%20VIII/arabartinachangingworld.pdf) (дата обращения: 22.10.2012).
6. Смирнов А.В. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001. 252 с.
7. Атлас мира / авт.-сост. М.И. Горчаков. М.: Олма-Пресс, 2007. С. 96-102.
8. Шумов С.А., Андреев А.Р. Ирак: история, народ, культура: Документальное историческое исследование. М.: Монолит-Евролинц-Традиция, 2002. С. 7.
9. Аганина Л.А., Чельшев Е.П. К проблеме типологических схождений в литературах развивающихся стран Востока // Современные литературы стран Азии и Африки. М., 1988. С. 9.
10. Хорольский В. Западная литература и публицистика XX века (культурологический подход). Воронеж, 2009. 226 с.

*Поступила в редакцию 07.11.2012 г.
Принята к печати 26.06.2013 г.*