

Народные
художественные
промыслы
и ремесла
Татарстана

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ
И ШАМАЛЬ

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ И ШАМАИЛЬ

Каллиграфия, искусство красивого и чёткого письма; у татар известна как хуш яззу, хосне хат, хаттатчылык. Появилась с официальным принятием предками татар ислама в 922 году, как неотъемлемая часть письменной культуры мусульманского мира.

Заставка к «Толкование Корана».
Неизвестный автор.
Бумага, акварель, чернила.
XIX в.

Эпитафия
с Кораническим изречением.
Город Болгар. Резьба по камню.
Начало XIII в.
Фрагмент.

Искусство каллиграфии и шамаиль

Одним из популярных видов каллиграфии и одновременно декоративного искусства татар является шамаиль. Он занимает важное место в национальной культуре как вид самобытного творчества, в котором изящно написанные арабской графикой надписи, в основном с сурами из Корана, исполняются красками на стекле и оформляются изображениями мечетей, мотивами орнамента; изображения подсвечиваются золотой и серебряной фольгой, заключаются в рамы.

Техника исполнения шамаилей получает распространение у татар как вид народного, так и профессионального творчества.

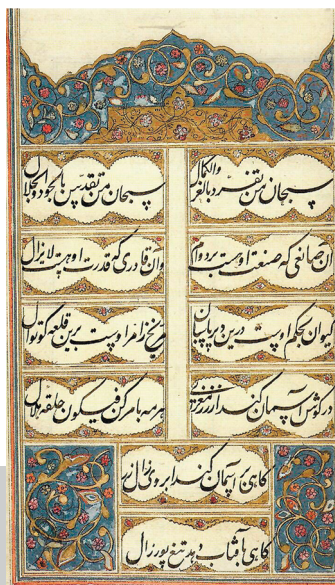
Первые сведения о татарских хаттах относятся к XVII и первой половине XIX вв. В их роли нередко выступали крупные религиозные деятели, ученые, мыслители (Габденнасыр бин Сабит аль Ачкени, Габдерахим Утыз Имяни, Собхан Марджани, Губайдулла бин Каримулла, Мостафа Чутаи и др.).

Каллиграфия получила также широкое развитие в народной среде, в творчестве часто безымянных переписчиков книги. К концу XVIII–началу XIX вв. относится процесс возрождения традиций профессиональной школы арабской каллиграфии, у истоков которой стоит преподаватель Казанского университета М.–Г. Махмудов (1824–1891). Он обучал классическим почеркам арабского письма, оформлял рукописные книги, создавал шамаили.

Яхъя Мотехир
«Здоровье человека
в хранении языка».
Стекло, масло, фольга.
Начало XX в.

На рубеже XIX–XX вв. в Казани работала целая плеяда выдающихся каллиграфов – Г. Салиев, М. Яхъя, Мурадым бин Ибрагим, М. Ходжасаитов, братья Габдельвали и Мухаммадгали Ахметовы, Иблияминов, Йусуф Йасари, Кыямкари Зульфакар, Мухаммад Идриси и др., создавших высокие образцы каллиграфии в рукописной книге и шамаилях.

Гали Махмудов
Унван к рукописной книге.
Бумага, акварель, золото.
Середина XIX в.

Госман Салиев «Аллах – лучший
хранитель и Милостивый
из милостивейших».
Стекло, масло, фольга.
Начало XX в.

Не менее важную роль в развитии каллиграфии сыграли хаттаты, оставившие образцы резных надписей на каменных надгробиях.

Фаик Тагиров
Плакаты «Шагай, левой».
Бумага, смешанная техника.
1920-е гг.

Искусство арабской каллиграфии продолжало развиваться и в двадцатые годы XX века, однако, как светское по содержанию.

Художники Г. Арсланов, Х. Алмаев, М. Каримов, Ш. Мухаметжанов, Г. Саитов, Ф. Тагиров, К. Юсупов и др. широко использовали арабские шрифты, стилизуя надписи в конструктивистских стилизованных формах – обложки книг, журналов, плакаты, афиши.

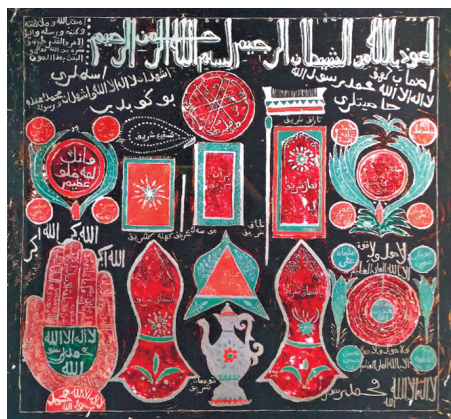
Неизвестный мастер
Шамаиль с аятами.
Стекло, масло.
Первая половина XX в.

С переходом в 1928 году на латинскую графику и позднее на кириллицу, искусство каллиграфии практически исчезает, отчасти сохраняясь лишь в творчестве редких сельских мастеров, продолжавших писать шамаили.

Известность получило творчество народного мастера Габдельхака хазрата Бикмуратова из села Шали Пестречинского района в 1980–2010-е годы, создавшего значительную серию шамайлей, исполненных на стекле.

Неизвестный мастер
«Сура Аят-аль-Курси».
Середина XX в.

Габдельхак Бикмуратов
Башмак Шариф
(Священная сандалия Пророка).
Стекло, масло, смола.
1970-е гг.

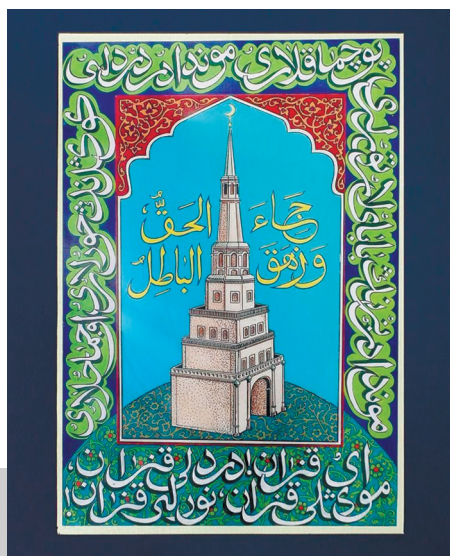
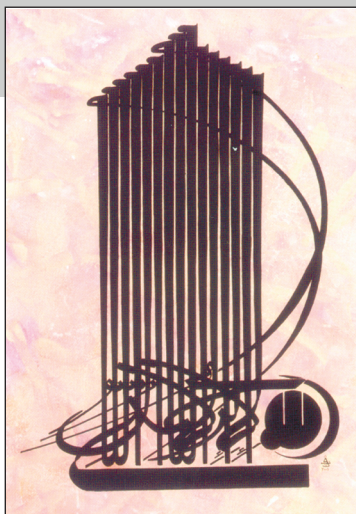

Баки Урманче
«Бог прекрасен и любит красоту».
Бумага, тушь, акварель.
1980 г.

В 1970-е гг. один из основоположников татарского изобразительного искусства Б.Урманче возрождает традиции каллиграфии, создав серию из девяти шамайлей в технике туши на бумаге, композиции которых основываются на декоративных возможностях арабской графики.

В конце 1980–х гг. процесс возрождения искусства каллиграфии в жанре шамаиль приобретает широкомасштабный характер. Широкую популярность завоевывает такой вид каллиграфии как тугра. Складывается целое направление, представленное талантливыми художниками – С. Гилязетдинов, Р. Загидуллин, А. Ильясова, Н. Исмагилов (Наккаш), Р. Марданов, Р. Мухаметзянов, Р. Насыбулов, В. Попов, Р. Саляхутдинов, А. Халиуллина, Р. Шамсутдинов, Р. Шамсутов и другие.

Владимир Попов
«Тугра-Шахада».
Бумага, тушь, акварель, гуашь.
1998 г.

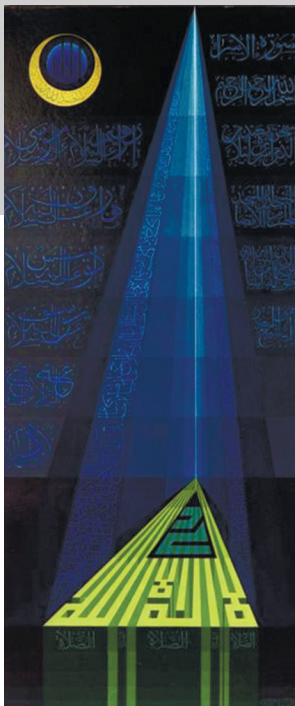
Наджип Наккаш
«О, Казань! Башня Сююмбике
с полумесяцем».
Бумага, тушь, акварель,
гуашь, карандаш.
1991 г.

Ими возрождается шамаиль и связанные с ним традиции искусства каллиграфии. Творчески активная часть художников-шамаилистов объединяется в Ассоциацию мастеров татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф» (создана в 2003). Они ставят целью развивать искусство шамаиля в современном национальном контексте, обогатить этот жанр каллиграфического искусства новыми сюжетно-композиционными, цветовыми и орнаментальными решениями.

Один из ведущих народных мастеров, работающих в области каллиграфии, автор графических и исполненных живописью на стекле, иногда на зеркале, шамаилей, а также родословных-шеджере и тугр – Наджип Наккаш (Исмагилов) получал уроки каллиграфии у Б. Урманче. Им были воссозданы старые и исполнены новые шамаили с аятами из Корана, хадисами, философски-назидательными изречениями, цитатами из литературных произведений, поэтическими строфами, пословицами и др.

Ришат Саяхутдинов
«Посвящение Миграджу».
Стекло, масло.
1997 г.

Фирдаус Гирфанов
«Город Биляр сокровенный».
Стекло, масло, фольга.
2000 г.

Другой крупный казанский мастер – заслуженный художник России, народный художник Татарстана В. Попов, прошедший академическую школу станковиста-графика, объединил европейские традиции изобразительности с канонами исламского искусства, создал новый жанр шамаиля, исполненного с использованием туши, акварели, угля, сангины.

Искусство каллиграфии и шамаиля

Фирдаус Гирфанов
«Священная Кааба».
Стекло, масло, фольга.
1998 г.

В духе народного интуитивного по образной выразительности и символично-абстрактной форме шамаиль работает казанский художник и ведущий исследователь шамаилей Рустем Шамсутов. Его произведения, исполненные в традиционной технике живописи на стекле, отличаются постмодернистской интерпретацией формы, философским содержанием. Основным элементом исполненных на холсте шамаилей, выступают коранические надписи.

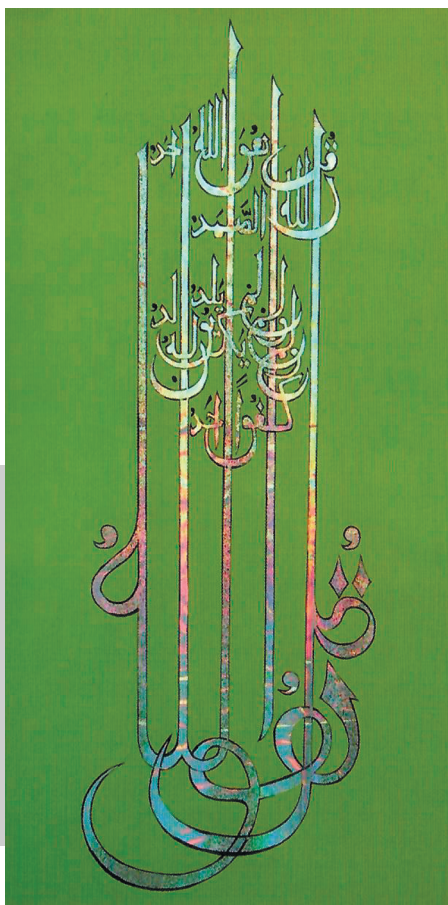
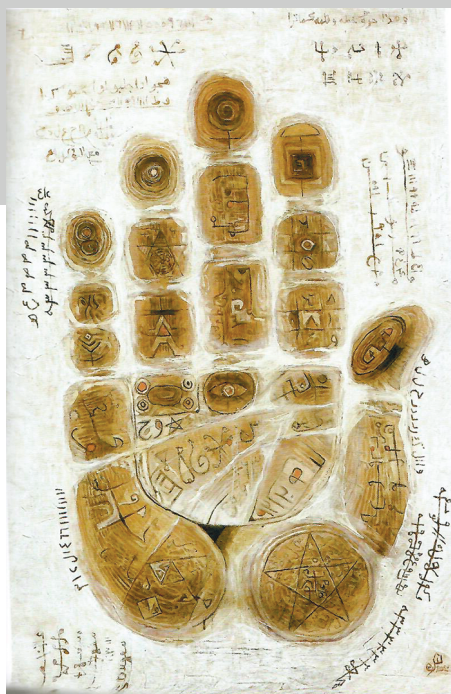
Владимир Попов
«Слава Аллаху».
Оргалит, темпера.
2001 г.

Казанские художники творчески переосмысливают классические почерки арабского письма, внедряют новые технологии и материалы, создают новые дизайнерские решения.

Коллектив талантливых художников-шамаилистов с 1990-х гг. сложился и в Набережных Челнах. Среди них надо назвать имена Ф. Гирфанова, З. Мухаметдиновой, Ч. Шарифуллиной, М. Мингалеева и других. Шамаили отличаются свободным развитием традиционной образности и претворением ее в новых оригинальных формах.

Рустем Шамсутов
«Знаки судьбы. Рука Фатимы».
Холст, масло.
2022 г.

Альфия Исхакова
«Сура Ихлас».
Стекло, масло, фольга.
1992 г.

В их работах коранический текст, как основополагающий элемент шамаили, сохраняет присущую старинным образцам информативность содержания.

Начиная с 1990-х годов, происходит возрождение искусства вышитых с использованием религиозного характера надписей настенных панно – ляухэ. В образцах, созданных художниками (А. Кудряшова, А. Липина, О. Марсова, Л. Фасхутдинова и др.), в основном в технике золотного шитья, надписи сочетаются с сюжетными композициями, узорами цветочно-растительного орнамента и др.

Чулпан Шарифуллина
«Шахада – Символ веры».
Стекло, тушь, темпера, фольга.
2009 г.

Луиза Фасхутдинова
Ляухэ «Воистину Аллах Творец
всего и всемогущ Аллах над всем».
Бархат, золотное шитье,
бисер, стеклярус.
2020 г.

Чулпан Шарифуллина
«Намазлык» (Сура «Фатиха»)
Стекло, тушь, темпера, фольга.
2020 г.

Развитие традиций шамаиля в 2000-е годы послужило актуализации новых жанров и техник в искусстве каллиграфии. Художники творчески переосмысливают классические почерки арабского письма, внедряют новые технологии и материалы, создают новые дизайнерские решения. Расширение жанровых, художественно-технических, стиливых и образных границ традиционного шамаиля является приметой сегодняшнего дня.

Шамаиль становится обобщающим понятием для произведений, исполненных не только на стекле, но и на холсте, бумаге, картоне, металле, стекле, керамике, ткани с применением новых технологий и способов нанесения надписей и изображений.

Наджип Наккаш
«В темноте он зажёл факел».
Тугра Шигабуддина
Марджани.
2018 г.

Наджип Наккаш «Победа».
Стекло, смешанная техника.
2019 г.

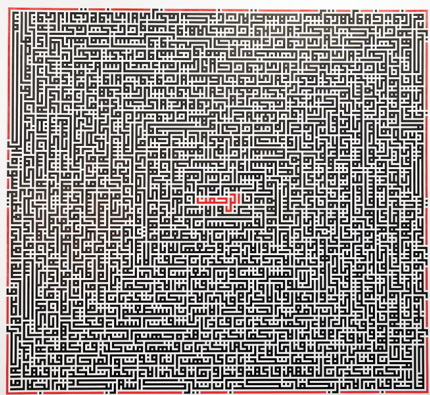
По-новому осмысляются и классические для восточного мусульманского искусства жанры каллиграфии.

Помимо тугры, возрождаются кытта, самостоятельное значение получают тазхиб, создание унванов и оформление заставок к книгам, освоение искусства эбру и др. Традиционная техника живописи на стекле развивается в творчестве ведущих мастеров старшего и нового поколений.

Молодые каллиграфы (Г. Исмагилова, Л. Габдрахманова, Р. Сарачев, А. Насыбуллова) осваивают, некогда забытый в татарском искусстве жанр каллиграфии, тазхиб. Для творчества достаточно известных в Татарстане и за его пределами художников-каллиграфов характерно разнообразие авторских стилей и поисков, обращение к традициям разных мусульманских школ и направлений в искусстве каллиграфии. Это характеризует работы таких каллиграфов как Н. Исмагилов, Г. Исмагилова, А. Мингазов, А. Хисматуллин, Р. Хузина и др.

В современных шамаилях религиозное содержание нередко сопровождается формами светского искусства – пейзажа, натюрморта, или произведения, например, декоративно-прикладного искусства, часто становятся основой для использования в композициях арабографических надписей, которые надо отнести к искусству арабской эпиграфики.

Гульназ Исмагилова
«Сура Ар-Рахман».
Холст, масло.
2022 г.

Альфия Исхакова
«Рай под ногами матерей».
Стекло, масло. 2024 г.

В республике функционируют медресе, и осуществляется высшее образование в Российском исламском институте и Болгарской Исламской академии. Это предполагает серьезные требования к формированию профессионального подхода в развитии традиций каллиграфии. В аспекте возрождения и изучения канонической арабской каллиграфии работает хаттат Р.Насыбуллов, автор шамаилей и каллиграфических ком-

позиций, с 2010 года возглавляющий Центр арабской каллиграфии.

Традиционный шамаиль как жанр национального искусства получает развитие не только в творчестве профессиональных художников Казани, Уфы, Москвы, Екатеринбурга и других российских городов, но и народных мастеров в местах компактного проживания татар на территории Волго-Уральского региона.

Г.Ф. Валеева-Сулейманова

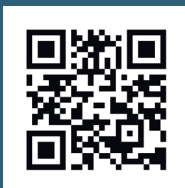
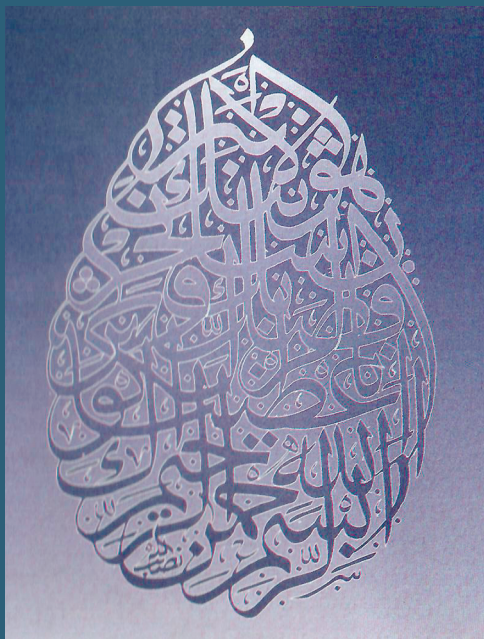
Гульназ Исмагилова «Суры Аль-Ихлас. Аль-Фалак. Ан-Нас»
Муракка (самодельный картон), тазхиб; насх; золото 24 пробы, акварель, акрил, тушь. 2023 г.

На обложке:

Рустем Шамсутов. «Сотворение мира». Холст, масло. 2020 г.

Рамиль Насыбуллов. «Сура Каусар». Бумага, акрил. 2009 г.

Народные художественные промыслы и ремесла Татарстана

420021, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 74А

Тел.: +7 (843) 293 01 51, +7 (843) 293 00 29

<https://tatcultresurs.ru>
tatcultresurs@mail.ru