

САДИГ БЕЙ АФШАР - ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Самира МИР-БАГИРЗАДЕ,

*Доцент культурологии, доктор философии по
филологии, ведущий научный сотрудник*

отдела «Культурология»

Института Архитектуры и Искусства НАНА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *трактат миниатюра, живопись, каллиграфия, методы работы.*

AÇAR SÖZLƏR: *miniatür sənəti, risalə, rəngarlıq, xəttatlıq, iş üsulları.*

KEY WORDS: *miniature, treatise, painting, calligraphy, methods of work.*

Садиг бей Афшар, Садиги (1533 Тебриз - 1610 Исфаган) - азербайджанский художник, поэт, каллиграф, музыковед и ученый. Его современник, Кази –Ахмед в своем произведении «Трактат о каллиграфах и художниках» пишет: «Садиг-бек происходил из племени афшаров; в деле художества и изображения - несравненен и бесподобен; ныне ему поручено исполнение должности китабдара шаха, завоевателя стран, тени всемогущего (Аббас I). Он хорошо сочиняет стихи; имеет много принадлежавших ему касыд, кит'а, газелей и рубай. В изображении, окраске, изображении лиц...до того дошел, что понимающие люди изумляются, глядя на это. В отношении храбрости и отважности он может ставить себя не ниже смельчаков (этой) эпохи» [1, с.190-191] (1. Кази Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках. Введение, перевод и комментарии Б.Заходера, М-Л,1947, с.190-191). Что также подтверждается и в турецком историко-географическом универсальном словаре «Гамус-уль-алам» Шамсадина Сами, изданный в XIX веке, где отмечается, что молвана Садиг-бек происходил из знати племени афшаров и был хранителем книг шаха Аббаса I. Он много путешествовал и, будучи в Алепо (Сирия), вел беседу с известным поэтом Баги Эфенди. Им написана памятная книга «Тезкирет-уль-шуара», озаглавленная «Меджме-уль-хавас», экземпляр которой хранится в Стамбуле в университетской библиотеке и переиздана вновь в Тебризе в 1948 году под названием «Садиги Китабдар» с персидским переводом А.Р.Хайямпур. В тексте «Тезкире.» упоминается о том, что в период пребывания Садиги в Хамадане искусству поэзии и живописному искусству у него учился поэт и художник Мир-Ибрагим Дарди (Страдавший), а также отмечалось и имя его учителя Музаффар Али, умевшего прекрасно копировать почерки каллиграфов Мир Али (Хареви) и Султана Али (Мешхеди), подписываясь под своими кит'а «Наггаше шахи», и которого почитал сам шах Тахмасиб I [2, с. 92, 256] (2.Садиги китабдар, Тебриз, 1948(1327 г.ш.). Творчество Садиги многогранно, это можно увидеть и в его касыде:

Уже сорок лет, возможно и более

Как на этой тревожной арене,
 то к сражению я имел привязанность,
 то пиршество я предпочитал;
 то красочной кисти,
 Бехзада руку (в живописном) деле превосходил;
 То острием искусного пера
 Хосрова (Дехлеви) сердце я словом разбивал,
 то исполнением различных песен
 Дело Хафиза я распространял

[3, с.191-192] (3.журнал «Армаган»,1931,№3,с.191-192)

Отец его был полководцем кызылбашей и творческим человеком, которого он лишился в 20-летнем возрасте. В ранней молодости он проявил большую способность к живописи и в дальнейшем увлекся многими видами искусства, что было присуще исламской средневековой культуре. Как пишет сам Садиги:

Служению султанам в ранней молодости

Я отдал жизнь, считая постыдным иную деятельность,

Я пошел по стопам отца [4, с. 67] (4. Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи), Изд-во Академии наук Азербайджана, Баку,1963,С.101)

В одеянии и состоянии дервиша он путешествовал по разным странам Востока, также некоторое время работал во дворцах во многих областях Сирии (Халеб), Ирака (Багдад) и Ирана. В Газвине получил уроки художественного мастерства (живописи) у выдающегося художника Музаффер Али (внучатого племянника Бехзада и сына художника мовлана Гейдар Али), который также был известнейшим художником при дворе шаха Тахмасиба 1 в Тебризе. Так он пишет о своем учителе в трактате «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи):

Наконец стал моим путеводителем один светло-сердечный,

Покровитель, зажигающего лампу.

(Он был) великодушный и доброго нрава,-

Единственный века, редкий уstad (мастер)-

Один из наследников Бехзадовского тростника, (имеется в виду мастерство каллиграфии, прим.С.М.)

Ученичеством которого (был) доволен Бехзад .

В айване кисти он занимал высокое место,

Прозорливость его была дальновидна.

Одним взглядом он диск солнца видел,

Одним волоском (кисти) оба мира изображал.

Был он настолько мудр, что действуя калемом (тростником, прим. С.М)

Меркурия приводил в восторг. (На Востоке, в классической литературе, Меркурий изображался как мастер каллиграфии, прим.С.М)

Если б кого-либо он изображал,

Ты мог бы счесть (это) за волшебство и чудо (так представляет нам Садиги искусство миниатюры, как ирреальное, романтическое искусство в целом, прим.С.М)

Когда он проявлял страсть к чьему-либо образу, воссоздавал его подобие соответственно оригиналу,

никто не смог бы их различить, разве только по движению и покою (Садиги преподносит нам секреты портретного искусства, в котором важной особенностью была декоративность и в то же время – необходимость точно поймать характер изображаемого, реально его передав, прим. С.М)

Какой-либо красавицы когда он писал портрет,

У страсти ноги подкашивались в километрах (Здесь автор пишет о том, что и восточные мастера писали с реальной натуры - женщины, и красиво, колоритно, экспрессивно, что разрушает сложившиеся суждения о том, что женщина, а также мужчина были запретны в изображении в исламском мире, прим. С.М)

Если образ какого-нибудь героя он воспроизводил,

То смелость бальзама (мумия, которая использовалась в лечении болезней, причиной которой был страх и стресс, прим. С.М) искала от разума.

Когда в орнаментике он обращал кисть,

То создавал рай второй раз (первый сказочный рай описывается в Коране, прим. С.М)

Глядя на его лаковую живопись,

у прозрачности от стыда кровь в печени застывала

Некоторое время гуламом

покорным я служил у него (Садиги пишет о том, что он работал слугой у великого художника Музаффер Али, прим. С.М)

Путь изобразительства настолько я прошел,

что от формы к смыслу дорогу нашел (великий Садиги говорит не только о совершенствовании в работе живописного искусства, но и также о том, что она носит глубокий философский смысл, такие системные знания были присущи всем деятелям науки и искусства исламской цивилизации, в основе которой были знания и законы ниспосланного Корана, а также изучение всех существующих наук человечества и их совершенствование, прим. С.М)

Как славное имя того старца – наставителя,

Стал я победителем (автор использует игру слов, где слово «Музаффар» переводится как победитель, тем самым он раскрывает здесь и имя своего учителя- наставника прим.,С.М)) страны этого искусства.

Милостью Всевышнего, чтоб была радостна его душа,

Да будет озарена полная отваги его душа!

Да будет (он) избавлен от мирских грехов

И погружен в милость вечного блаженства (Автор просит покоя души для любимого учителя, покинувшего этот мир смертных, прим.,С.М) [4, с. 68-69] (4.Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи), Изд-во Академии наук Азербайджана, Баку,1963,С.101)

По приглашению шах Исмаила II он работал в библиотеке, а во времена шах Аббаса I

возглавлял библиотеку. Он был автором газелей, касыд, лирических стихов, собранные в сборник «Диван», под влиянием поэмы Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» он написал масневи «Са'д и Саид», а также «Шархи-хал», «Зибдат уль-калам», «Фатхнамеи-Аббаси-намдар» (или «Джанг-наме»), Тезкире - лучшее азербайджанское литературоведческое произведение «Маджма уль-хавас»(1599), в котором дается сведение о более 400 ученых, поэтов, художников; трактаты «Ганун ос-совар», повествующее о технике и о правилах искусства живописи, «Рисалеи-муамма» и т.д. Портреты Садиг бека Афшари отличаются реальным изложением, воспроизведением психологических характеров, которые хранятся в различных музеях и коллекциях мира: «Амир»(Музей искусств,Бостон), «Теймур хан туркмен»(Библиотека им. М.Салтыкова-Щедрина, Санкт-Петербург), «Отдыхающий дервиш» (Музей Гюлистан,Тегеран), «Дервиш, путешествующий по морю» (Национальная библиотека, Париж), а также «Кершасбнаме», 1573 (Британский музей, Лондон), «Шахнаме» 1576-1577 (в музеях и в личных коллекциях Европы и Америки). Он был ярким представителем тебризской и исфаганской школы миниатюр.

«Ганун ос-совар» (Трактат о живописи) Садиг бека Афшар является одним из первых поэтических трудов, отражающие вопросы теории и практики средневековой живописи. Он написан на фарсидском языке стихотворным размером «хазадж» который состоит из 206 двустиший (бейтов), небольшой по объему. Конструкция трактата и расположение в нем материала соответствует существующим тогда традициям. Но в трактате нет посвящения царственному дому. Несмотря на то, что он был верующим человеком, просвещенный поэт, живописец, музыковед, ученый, не придававший значения религиозному запрету, не написал религиозно-мистического вступления к своему трактату, посвященному методике и технике живописи и орнамента. А в другом произведении «Дженг-наме», посвященное войнам Аббаса I, начинается с упоминания имени Бога.

Сам автор принадлежит в сложившимся традиции тебризской школ и, соответственно, он отражает методологию и мировоззрение тебризских мастеров миниатюры XVI-XVII веков, излагая сложившиеся приемы их работ и художественно-технических средств. Садиги подчеркивает интерес восточных художников к изучению многообразий природы, к правдивому воспроизведению ее неповторимых явлений, которые тяготели к совершенству и полноте охватываемых явлений, к реальности и естественности изображений.

Данная книга представляет собой краткий сборник общих практических правил по живописи и каллиграфии, а также технике приготовления некоторых материалов живописи, основанных на опыте самого автора и его предшественников; он также уделяет внимание на отдельные явления того или иного технологического процесса, описывает рецепты приготовления различных материалов художников и способы их применения. Например, он отмечает важность тщательного и длительного растирания капризных материалов - ярь-медянки или ляпис-лазурь;

Ярь-медянка бывает подобна лазури,

Ее надо наносить в один прием:

Не оставялай ярь-медянку без обдумывания,

Потерпи с утра до полудни (краску необходимо долго растирать, чтобы она не сходила с

бумаги прим.С.А.), [4, с. 79] (4.Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи),Изд-во Академии наук Азербайджана,Баку,1963,С.101)

при творке золота, указывая на соотношение растворителя и другие условия:

В очищенное от жира блюдо

Слей растопленный (рыбий)клей в горячем виде

Однако, подумай о пропорции (золота и клея),

Не бери на каплю (клея) больше одного листа (золота или серебра) (25 листов золота весят около 1 грамма, прим.С.А.)

Автор затрагивает ряд практических указаний: как держать кисть при абрисе ее контуров изображений (ст.72-74), смешивать краски (ст.76-77), представляет различные живописные приемы (ст.89-91), описывает метод орнаментовки (ст.82-85), обучает начинающих мастеров (ст.14-15,55), отмечает главное в изобразительном искусстве (ст.11-113), выражает свое отношение к наследию прошлого (116-117), а также предъявляет требования к творческой индивидуальности (ст.62-63), затрагивает методологические принципы, что говорит о его высоком профессионализме в данном деле, его эстетические воззрения (ст.24-30) выражают лучшие особенности искусства азербайджанской школы миниатюры конца XVI века, где наблюдается стремление к развитию элементов реализма и выработке индивидуального почерка, что говорит об авторе, как о просвещенном человеке с передовыми взглядами и широким кругозором, что является основным фактором всесторонне развитого человека исламской цивилизации.

Причиной написания этого труда было предложение друга известного художника, каллиграфа, поэта, ученого Садиг бека Афшар создать методическое пособие по средневековой живописи и каллиграфии:

В одну ночь, прекрасней для юности,

переступил порог моих дверей тот душевный друг...

«Ведь ты известный, многогранный мастер,

(и) мнение твое - разуму руководство

У меня свеча притязания стала разгораться,

Ибо стремление моё (к живописи) изо дня в день усиливается

Мне подобное дело не по силам,

(а) ты так пренебрежителен!

Ради моей признательности,

составь правила об этом искусстве!

Коль сие искусство не останется без канона (правил),

кто же может быть недоволен Вами?

Каково будущее - никто не знает,

Цель - чтобы этот образ остался в память о нас»

Так как он побудил меня к совершению дела,

То, как говорят, повелеваемый заслуживает прощения

согласно этому статусу, я написал несколько страниц

(и) озаглавил (их) «Ганун ос-совар» [4, с. 70-71] (4.Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи), Изд-во Академии наук Азербайджана, Баку, 1963, С.101)

Особое внимание автор уделяет внутреннему становлению художника, его целеустремленности в овладении знаний, а также умению усваивать изложенное учителем.

В главе «О связывании и держании кисти» Садиги преподносит правило изготовления кисти из мягкого материала- хвоста серой белки, а для черенка - гусиное перо, как правильно держать кисть, писать ею, а также требования к художникам –выработать свою собственную манеру и почерк:

Когда та кисть получится бутонной,
из ее работы произрастут цветы надежды
При наведении контуров не сжимай кулак,
(а) помести кисть между двумя пальцами.
три других должны быть опорой этих двух,
Чтобы письмо кисти шло правильно.

Во время работы следует быть смелым,

И кисть не следует держать напряженно» [4, с. 73] (4.Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар» (Трактат о живописи), Изд-во Академии наук Азербайджана, Баку, 1963, С.101)

Раздел « О видах орнаментики» автор приводит распространенные 7 видов орнаментики изобразительных мотивов:1- ислими -название орнамента, основанного на соединении вьюнка и спирали; средневековый автор мовлана Умиди в своем бейте указывает на 2 правителей-сефевидского Шаха Исмаила и османского Султана Селима: Судьба на станке величия-набросала узоры ислими, хатаи; 2- хатаи-китайский-вид орнамента, представляет собой узор из широких ветвей, плавные линии которого близки к ислими; 3-абр-облако; 4-ваг-фантастическое дерево или роща, где растет это дерево, которое подобно лику человека и животных, произносит слова; 5-нилуфар-водяная лилия голубого цвета, лотос, который при восходе солнца поднимается на поверхность воды, а при заходе-прячется в воду, древний орнаментальный мотив; 6-ференги-европейский, в те времена европейцы (ференги) изображались на миниатюрах с головным убором, похожим на водяную лилию; 7-бенд-е руми-переводится как «византийские связки», непрерывный орнамент, состоящий из связанных между собой заостренных овалов, расположенных на прямоугольной или косоугольной сетке.

Хотя основ этого искусства не больше семи,
но скажу (что они) имеют много производных,
Такое дал мне уstad (мастер) наставление,
что есть ислими и еще – хатаи

Когда ты станешь сведущим в абре и ваге,
Как нилуфер и ференги любить станешь.

Запомни название каждого (из них)

Не забудь также и о банд-е руми» [4, с. 73] (4.Садиг бек Афшар «Ганун ос-совар»(Трактат о

живописи), Изд-во Академии наук Азербайджана, Баку, 1963, С. 101)

Он также подчеркивает следующие методы изобразительного искусства: при нанесении узора необходимо не торопясь набрасывать рисунок, во избежание искажения узора; необходимо равновесие фигуры и фона, а также соблюдение точности округлости форм.

В разделе «О смешении красок и технике письма» Садиги рекомендует использовать чистые краски, при смешении их не брать такие, которые образуют новый цвет. При раскраске использовать 2 технических приема: 1 – дамшуй - то есть кончиком кисточки, используется при выполнении узора, подобного цветку фруктового дерева, прием живописной техники заключается в растушевке какой-либо детали изображения, создавая постепенный переход от темного цвета к светлому; 2 – мияншу - то есть работа талией пучка волос кисти, используется при покрытии фона - сплошное ровное покрытие поверхности краской. Далее идет подготовка окрашенного основания путем предварительной его лакировки к последующему нанесению на него золотой отделки жидким золотом.

Следующий раздел «О растворении золота и серебра» - рассматривает подготовку данных материалов. В разделе «Об искусстве изображения» автор подчеркивает доминанту природы, у которой надо учиться всему, и фантазирование является напрасным трудом. В качестве примера автор приводил Бехзада и Мани (216-276 гг., основатель религиозно-сектанского учения, известного под названием манихейство, прибыл из Китая - по Фирдоуси, он являлся автором ряда книг, музыкального инструмента и особого почерка, прославился как замечательный художник, автор книги «Эрженг» с прекрасными миниатюрами, он воспроизводил на шелковой ткани живописные изображения), а в изображении животных он приводит работы и искусство знаменитого миниатюриста Ага Мирека, одного из приближенных шаха Тахмасиба I. Садиг бек опирается на реалистическую школу изоискусства, к которой и сам принадлежал. В искусстве изображения животных он приводит название различных фантастических животных: симург или синмур-фантастическое животное, изображаемое в виде птицы с собачьей головой и лапами: по преданию оно вскормило богатыря Зала, отца Рустама; аждар-дракон, фантастический образ крылатого огнедышащего змея, вошедший в фольклор и изобразительное искусство древних народов с различными символическими значениями; в древние времена этот образ трактовался как злое существо; хозебр-лев, гаве-гондж-горбатый лев, зебу - и требует и динамичной передачи их образов: избегать статичности и вялости в облике животных, их лапы должны быть мощными, а при изображении борющихся зверей, они должны вцепиться друг в друга, и каждая лапа должна быть в действии, нельзя повторяться в сюжетах.

Последний раздел трактата «О варке сандаракового лака» которым покрывали лаковые переплеты рукописей, различные предметы из картона и живописи на них по рецепту самого автора. Химический состав этого лака был очень ядовитым, вследствие чего Садиги предупреждал, что варку лака не следует совершать в условиях жилого помещения, а лучше производить ее вдали от города, ввиду того, что выделялся неприятный запах.

Данный трактат дает нам полное представление о работе и творческом процессе художников-миниатюристов, каллиграфов, которые знали очень много наук, включая и химию,

законы физики, математику, поэзию, все законы средневековой и античной живописи, законы перспективы и не только плоскостной, используемой в миниатюрах, а также геометрию, науку о цветах, их сочетании, использовании ее в живописи, законы композиции и ее построении в книжной миниатюре и многое другое. Произведение ценно тем, что по нему можно изучить не только технологический процесс создания миниатюр и других произведений изобразительного искусства средневекового Востока, но и также в нем преподносятся сложившиеся традиции тебризской школы, ее дальнейшее развитие, в том числе, рассматриваются работы известных мастеров-миниатюристов Ближнего Востока Кемаледдина Бехзада, Ага Мирека, Музаффара Али Тебризи и самого Садиг бек Афшара, и их вклад в культуру исламского Востока.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Казим-Ахмед. Тратат о каллиграфлах и художниках. Введение, перевод и комментарии Б.Заходера. М-Л, 1947.
2. Садиги китаадар, Тебриз: 1948(1327 г.ш.).
3. Журнал «Армаган»,1931, №3, с.191-192.
- 4.Садиг бек Афшар. «Ганун ос-совар» (Тратат о живописи). Введение,перевод,комментарии и примечания доцента А.Ю.Казиева, Изд-во Академии наук Азербайджана. Баку: 1963, с.101.

Samirə Mir-Bağırzadə

**AZƏRBAYCANIN İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ
NÜMAYƏNDƏSİ- SADIQ BƏY ƏFŞAR**

XÜLASƏ

Məqalədə görkəmli Azərbaycanlı rəssam, şair, xəttat, musiqişünas alim - Sadiq bəy Əfşarın əsərləri araşdırılıb. Onun yazılmış risaləsi «Qanun os-sovar» (Rəngarlıq haqqında risalə) rəssam miniaturistlərin, xəttatların işi və yaradıcılığı prosesi haqqında tam təsəvvür yaradır. Bu əsər ona görə qiymətlidir ki, Şərqi miniatürləri və orta əsr təsviri sənətinin başqa əsərlərinin yaranma texnoloji prosesini öyrənmək mümkündür. Təbriz məktəbinin ənənələri, onun davamlı inkişafı, Yaxın Şərqi məşhur miniatür ustaları - Kəmaləddin Behzad, Ağa Mirək, Müzəffər Əli Təbrizi və Sadiq bəy Əfşarın əsərlərini, onların İslam Şərqi mədəniyyətinə verdikləri töhfələr təqdim olunur. Məqalədə Kazı Əhmədin əsərləri və Sadiq bəy Əfşarın bir çox başqa əsərlərindən də istifadə edilmişdir.

Mir-Bagirzade Samira

**SADIG BEY BEY AFSHAR - AN OUTSTANDING
REPRESENTATIVE OF THE ISLAMIC CULTURE OF
AZERBAIJAN**

SUMMARY

This article explores the work of the outstanding Azerbaijani artist, poet, calligrapher, musicologist and scientist Sadig bey Afshar. The treatise “Ganun os-sovar” (The Treatise on Painting), which written by him, gives us a complete idea of the work and creative process of miniature artists and calligraphers. The work is valuable in that it is possible to study not only the technological process of creating miniatures and other works of fine art medieval East, but also in it are presented the established traditions of the Tabriz school, its further development, including the works of famous miniature artisans of the Middle East, Kemaleddin Behzad, Aga Mirek, Muzaffar Ali Tabrizi and Sadiq bey Afshar himself, and their contribution to the culture of the Islamic East. The article used the works of Kazi Ahmed, as well as a number of other works by Sadiq bey Afshar himself.