

Лекция №8. Исламская и арабская архитектура

План лекции

1. Общие сведения
2. Исламские культовые сооружения до X в.
3. Мусульманская архитектура после распада халифата
4. Мавзолей Тадж-Махал в Агре
5. Светские исламские постройки
6. Декоративные средства в исламской архитектуре

К VII веку н. э. относится возникновение культуры арабов. Начавшаяся с Аравийского полуострова экспансия арабских племен, объединенных идеями ислама, вызванная перенаселением, недостатком пастбищ для скота и социальным кризисом, охватила с течением времени огромный район, включавший страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Пиренейский полуостров. Арабы завоевали Сирию, Ирак, Иран, Египет и другие области. Распространение ислама означало в истории Ближнего Востока и юго-западной Европы большой политический перелом.

Созданное арабами государство - халифат,- простиравшееся на огромные районы — от границ Индии до Пиренеев, прошло два периода своего существования:

халифат династии Омейядов (VII - первая половина VIII в.) с центром в городе Дамаске,

халифат династии Аббасидов (вторая половина VIII-IX вв.) с главным городом Багдадом.

У ислама не было своих художественных традиций, поэтому искусство в покоренных странах сознательно ориентировалось на местные традиции. Религиозная идеология ислама поставила перед архитектурой новые задачи. Появляются мечети, а также медресе и мавзолеи.

Основополагающее значение для формирования архитектуры арабов имело очень развитое по формам и конструкциям зодчество Ирана эпохи династии Сасанидов (226-651 гг.). У них арабы переняли схему культовых построек — мечетей и мавзолеев - центричного сооружения, завершенного куполом повышенных эллиптических очертаний. Купол своим основанием опирался на четыре стоны основного квадратного объема и на небольшие арочки – тромпы, перекинутые в угловых частях. Формы арок в архитектуре арабов были различны. Обычный и самый простой из применяющихся типов - арка подковообразная, стрельчатая однолопастная, иногда трехлопастная. В Индии распространена была стрельчатая килевидная, более пологая арка. Для мавританской Испании характерна подковообразная арка, использовалась и много лопастная зубчатая.

Основным строительным материалом арабов являлся обожженный кирпич, отчасти камень - известняк, песчаник; поливную керамику — фаянс и майолику; дерево, гипс, тростник. Мрамор использовался, в частности, для небольших колонок, поддерживавших своды, которые применялись в архитектуре западных и африканских районов арабо-мусульманского мира. Арки повышенных очертаний выкладывались обычно из кирпича. Нередко на них опирались распространенные в мусульманской культуре, наряду с куполами, не подшитые снизу деревянные балочные перекрытия, которые обрабатывались орнаментом.

Пространственной организацией мечеть значительно отличается от христианского храма. В основе своей она имеет две части и состоит из обширного двора с колодцем для ритуальных омовений и из собственно молельни. Двор окружен колоннадой, а со стороны, обращенной к Мекке, к нему примыкает молельня в виде обширного многонефного пространства, разделенного рядами колонн, с нишей в стене (михраб), где хранится коран. Для чтения корана здесь оборудована деревянная или каменная кафедра. В целом это просторное многонефное помещение, которое снаружи выглядит как простое прямоугольное строение. Наружный облик дополняется минаретами, с которых верующие призываются к молитве. Это стройные призматические (например, в Испании и Марокко) или цилиндрические (в Персии и Турции) башни с галереями, видимо, берущие начало от исходных форм и функций звонницы. Но наряду с культовыми возводились и другие здания - дворцы, торговые дома, инженерные сооружения, жилые дома.

Основные приемы в области архитектуры арабов — наличия дворового принципа организации плана зданий с галереями по периметру двора, плоские покрытия и кровли, в центричных помещениях - специфических повышенных очертаний с легкой стрельчатостью купола.

Зодчество мусульманских стран отличалось активным применением мелкомасштабного орнамента, преимущественно неизобразительного, равномерно заполнявшего ту или иную отведенную для него поверхность.

2. Исламские культовые сооружения до X в.

Рис. 2. Мечеть Аль-Хаким, Каир

Важнейшим районом распространения исламской культуры был Сасанидский Иран (226-651 гг.). Государство это вобрало в свои пределы современный Иран, Афганистан, часть Закавказья - Армению и Грузию. Сасанидская эпоха в области архитектуры, как уже отмечено, явилась тем основанием, откуда арабы, овладевшие этими территориями, черпали многие строительные и художественные приемы; именно отсюда арабы восприняли совершенную систему купольных конструкций, распространившуюся затем в различных вариантах по всему арабскому Востоку.

На территории Ирана и Афганистана в средние века возникли и развивались крупные городские центры — Шираз, Исфаган, Газна, Герат, Кабул и другие. Города расчленялись на три части:

 цитадель (арк),
 шахристан (основная часть),
 рабат (торгово-промышленное предмостье).

В пределах шахристана возводились диваны (официальные учреждения типа приказов), пятничная (соборная) мечеть, квартальные мечети, медресе, базары и другие постройки.

Сходим по своим планам культовые сооружения — мечети (храмы) и медресе (духовные школы-семинарии). План этих построек организуется обычно обширным прямоугольным двором, обрамленным галереями. Балочные перекрытия галерей покоятся на стрельчатых или подковообразных арках, опирающихся на небольшие колонки или же, на прямоугольного сечения столбы-простенки. Наблюдаются и совмещения обоих этих видов опор.

Медресе отличались от мечетей тем, что галереи двора делились на мелкие помещения — худжры, в которых жили семинаристы.

Святыни мусульманских храмов ориентированы на Мекку — священный город мусульман. Это направление фиксировалось так называемым михрабом — небольшой алтарной нишей, находящейся в центре стены, обращенной к Мекке. Галерея, примыкавшая к этой стене, состояла часто из нескольких нефов, разделяемых колоннами, в то время как другие три стороны двора окаймлялись более узкими галереями.

И в Иране и в некоторых других странах, в центре алтарной стороны двора сооружалось квадратное, перекрытое куполом молитвенное помещение. Вход в него оформлялся в виде крупного арочного портала. Порталы меньших размеров вводились на осях боковых сторон двора. За ними создавались дополнительные молитвенные залы. Главный фасад всего сооружения со стороны улицы оформлялся арочным порталом особенно больших масштабов (айван, или пиштак). Мотив арочного портала чрезвычайно распространен. В архитектуре Ближнего Востока, он использовался не только в культовых, но и во всех прочих монументальных сооружениях. Главный фасад мечети дополнялся минаретами —

строительными башнями: с их верхней площадки священник - муэдзин — созывал верующих на молитву.

К числу основных, наиболее значительных мечетей дворового типа относятся - Большая мечеть Дамаска (708 г.) и каирские мечети — Амра (642 г. перестроена в IX и в последующие века), Ибн-Тулун (879 г.) и Аль-Асхар (970-972 гг.).

Мечеть Амра имеет план в виде большого двора, обрамленного параллельными галереями — нефами, разделяемыми рядами стрельчатых арок на колонках античного происхождения. И центре, в сторону священной ниши - михраба, глубина перекрытой части здания значительно возрастает. Известная мечеть Ибн-Тулун в Каире (IX в.) развивает тот же тип дворовой мечети. Особенностью ее является замена колонн, поддерживающих арки, прямоугольными в сечении пилонами.

Интересный центричный план в форме восьмиугольника имеет мечеть Скалы в Иерусалиме (691 г.), возникшая в результате перестройки христианского храма времен Юстиниана на месте, где когда-то стоял храм Соломона.

Широко распространены были в архитектуре также мавзолеи — тюрбе. Композиционно они представляли собой кубический объем, завершенный куполом. Иногда мавзолеи составляли целые комплексы — некрополи, как, например, в Самарканде (Шах-и-Зинда).

3. Мусульманская архитектура после распада халифата

Рис. 3. Мечеть в Иерусалиме

После распада халифата (с X в.) в отдельных районах «арабского мира» все сильнее стали проявляться местные национальные особенности, и том числе и в архитектуре. Дворовая мечеть во многом изменяется, приобретает новые черты. В Иране, Афганистане и в других регионах в композицию мечети вводятся издавна применявшиеся здесь купольные помещения, раскрываемые в стороны внешнего пространства арочными порталами - айванами. Характерна пятничная мечеть в Исфагане с обширным двором,

опоясанным колоннадами, но имеющая крупные арочные айваны на обеих осях этого двора, а также собственно мечеть с куполом в глубине двора, там, где находится михраб. Основной материал сооружения - кирпич.

Типичен и выразителен облик медресе Мадаре-и-Шах в Исфагане, в частности, мечеть с ее величественным пиштаком, фланкируемым двумя стройными и утонченно разработанными в завершающей части минаретами.

Ряд крупных мечетей, относящихся к периоду с XIV века и позже. Находится, помимо Ирана, в Афганистане. Самой крупной пятничной мечетью Афганистана является Масджиди-Джума в Герате (XIV-XVI вв.), имеющая четыре айвана. Она включает двухъярусную аркаду, замыкающую внутренний двор. Очень характерен также комплекс Мазар-и-Шериф и его составная часть — Святилище Али и с купольными завершениями и обильно внесенной в убранство стен полихромной декорировкой.

Наряду с мечетями строились мавзолеи, обычно имеющие кубическую замкнутую форму и завершенные куполами.

Купольные перекрытия и мечети центричного типа получают широкое развитие с XIV века. Примером может служить известная мечеть султана Хасана в Каире (1356-1362 гг.), представляющая собой ансамбль, состоящий из собственно храма, гробницы основателя и медресе.

В период с 1369 по 1406 год на территории Ирана, Афганистана и части Средней Азии существовало могущественное государство Тимура со столицей в Самарканде. Часть этой территории ныне — в пределах Узбекистана и Таджикистана. В застройке Самарканда принимали участие наряду с местными мастерами зодчие Ирана и Афганистана. В пределах Самарканда, Бухары и других городов этого региона сохраняется большое число первоклассных сооружений. Особенно известны прямоугольная площадь Регистан в Самарканде, ограниченная тремя монументальными зданиями медресе с порталами - пиштаками и расположенными по углам минаретами, а также мавзолеем Тимура, известный под названием Гур-Эмир.

Характерной особенностью сооружений Средней Азии того времени является активное введение цвета в виде сплошных покрытий куполов, пиштаков, минаретов керамической поливной облицовкой с преобладанием небесно-голубого цвета, инкрустированной мозаичными вкраплениями синего, зеленого, белого и черного цветов, что создает на общем фоне желтовато-серых кирпичных стен совершенно особый, своеобразный декоративно-колористический эффект.

4. Мавзолей Тадж-Махал в Агре

Ислам с XII в. распространился на северную и центральную часть полуострова Индостан. Лучшей жемчужиной архитектуры Востока считают прославленный купольный индийский мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агре (XVII в.), не имеющий себе равных по размерам и великолепию

во всей Азии. Это знаменитое сооружение — пример многостолетней традиции исламского творчества.

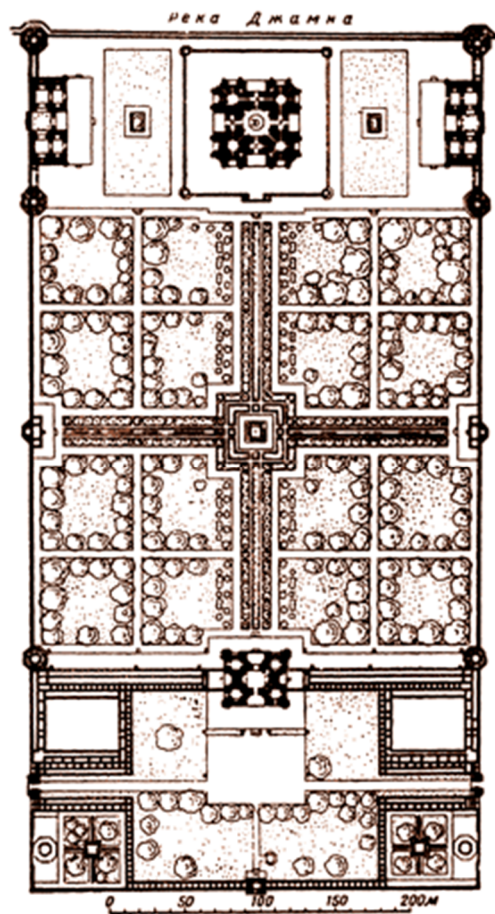

Рис. 4 Мавзолей Тадж-Махал в Агре, план комплекса

Мавзолей был построен монгольским султаном Шах-Джаханом в 1631-1652 гг. в память о своей любимой жене Арюманд Бану, которую называли Мумтаз-Махал, что значит "Избранница дворца". От ее имени и произошло название мавзолея. Со дня свадьбы в 1612 г. до самой смерти во время родов Мумтаз-Махал в 1631 г. супруги не расставались. Вскоре безутешный султан начал строительство мавзолея, которое продолжалось 22 года. Ежедневно более 20 тысяч работников выходило на строительную площадку, на все сооружение было потрачено более 40 млн. рупий.

Мавзолей и комплекс сооружений возле него строили лучшие зодчие Индии, а также мастера из Ирана, Средней Азии и Турции. Руководил работами архитектор Устад Мухаммед Иса Эффенди.

Весь комплекс в плане представляет собой прямоугольник, вытянувшееся с севера на юг, размером 580 X 305 м. Вся композиция ансамбля симметрична, подчинена продольной оси. Перед входом в ансамбль - шумная площадь. Комплекс огорожен стеной из красного песчаника, с четырьмя входными воротами и четырьмя минаретами по углам. Вокруг - газоны с цветами, окруженные галереями низкие сооружения. Здесь все тихо и спокойно, уличный шум остается за стеной.

В центре комплекса расположен квадратный сад (с стороной 305 м) - черби с вечнозеленой темной зеленью подстриженных деревьев и ковром роз. Перспектива усиливается бассейнами, которые длинной лентой вытянулись в центре ансамбля.

Монументальный мавзолей с большим луковичным, характерным для Индии куполом, расположен на высокой террасе на северной стороне комплекса, выходящей к реке. С восточной и западной стороны расположены два симметричных павильона: мечеть и гостиница для паломников. Все помещения построены из традиционного песчаника красного цвета.

Фасад с широкой входной аркой выполнен из сверкающего белого мрамора, а внутренние поверхности стен облицованы цветным мрамором, на порталах и в нишах размещены богатые арабески. Мавзолей и минареты излучают ослепительно белый свет и только, когда подходишь ближе, замечаешь, что стены мавзолея инкрустированы орнаментом из дорогих пород камня - агатов, малахита, янтаря, кораллов и др. Фасады декорированы пологими стрельчатыми арками, оформлены порталами-айванами. Мотив стрельчатых арок и орнаментация использованы также внутри мавзолея.

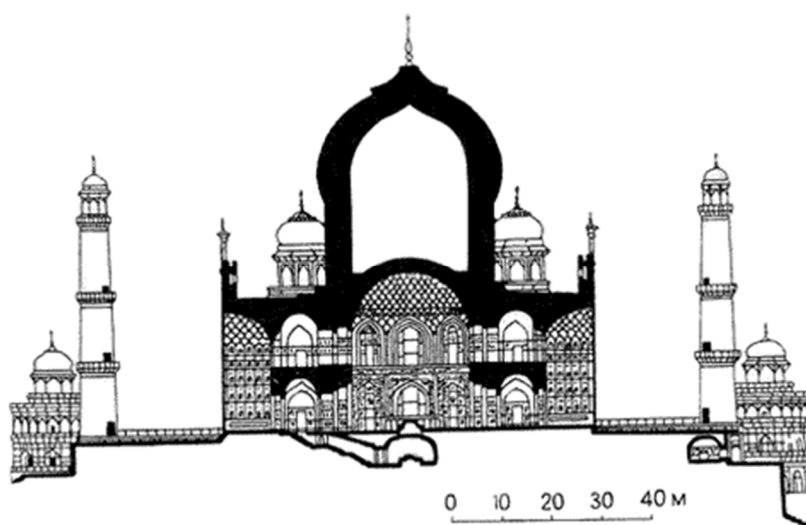
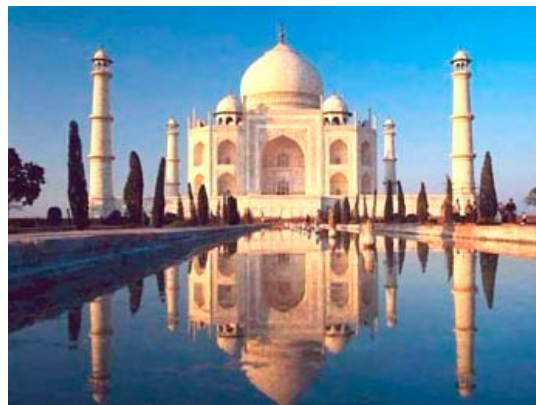

Рис. 4. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1631-1652 гг. Общий вид и разрез.

Пропорции мавзолея предельно гармоничны. Над восьмигранным объемом возвышается купол на высоком барабане в окружении четырех меньших куполов. Каждый фасад оформлен порталами арок между двумя этажами лоджий, придающих всей постройке изящную легкость. Все поверхности покрыты тонким кружевом резных орнаментов. Внутри мавзолея ступени ведут вниз, к надгробию Мунтаз Махал, которое находится под центральным куполом.

За мавзолеем с платформы открывается широкий простор долины реки Джамны. Говорят, что Шах-Джахан намеревался построить для себя подобный мавзолея на другом берегу реки, только черного цвета. Особенно сильное впечатление производит Тадж-Махал в лунную ночь, когда мавзолей и минареты, контрастируя с темными силуэтами деревьев и окружающих сооружений, теряют материальность и как бы растворяются в ночном воздухе. Предшественником Тадж-Махала считают мавзолей - Хумаюна в Дели, построенного Ак-баром на сто лет раньше. К сожалению, после упадка рода Шах-Джахан, мавзолей был заброшен и разграблен, он был отреставрирован спустя почти два века.

Волшебная красота Тадж-Махала настолько захватывает, что кажется, будто ничего прекраснее ты не видел. Архитектура Тадж-Махала торжественна и величественна, сам мавзолей стал памятником вечной любви, перед которой отступает сама смерть.

5. Светские исламские постройки

Рис. 5. Апельсиновый двор Генеральной депутации Барселоны

Дворовый тип композиции был характерен и для светских исламских сооружений. Путевые гостиницы - караван-сарай имели в центре обширный двор, окруженный различными помещениями. Во дворцах мусульманских властителей было несколько дворов, к которым примыкали залы и жилые помещения. Крыши в зданиях делались плоскими. Дворцы располагались на участках, огражденных крепостными стенами.

Жилые дома делились на мужскую и женскую половины — подворно и поэтажно. В случае двухэтажной структуры городского жилого дома, верхний этаж нередко выступал в сторону улицы и имел зарешеченные балкончики типа эркеров.

Интерьеры дворцов и обычных жилых домов отличались в своем убранстве отделочными материалами и степенью художественности деталей и украшений, но вместе с тем в плане они имели и некоторые общие моменты.

И во дворцах, и в жилых домах, что отвечало восточным традициям, основным компонентом являлся двор с окружающими его портиками. В пределах дворцовых участков дворов могло быть несколько, кроме того, существовали и сады. В обычном жилом доме городского типа бывал один двор.

Дворцы располагались на территории, замкнутой крепостными стенами. Основное здание включало залы, галереи, комнаты, группировавшиеся вокруг главных дворов. Делалось все возможное, чтобы изолировать внутренние помещения от улицы. Помимо глухих наружных стен устраивался излом входного прохода, так что с наружной стороны внутренние помещения и двор совершенно не просматривались. Вся жизнь в домах сосредоточивалась во дворе или вокруг него. В южных странах вода — огромная ценность. Отсюда наличие источника воды во дворе — в виде фонтана или бассейна.

Если культовые сооружения — мечети, тюрбе и медресе — перекрывались куполами, в дворцовых и жилых зданиях явно преобладали плоские балочные перекрытия с плоскими крышами. Потолки бывали с неподшитыми балками или гладкие, покрывавшиеся орнаментальной сетчатой резьбой. Своды использовались в виде подпружных арок или в качестве перемычек дверных проемов.

Существенным элементом интерьера были окна, закрываемые резными решетками из тонкого алебаstra или из дерева. Зарешеченные окна создавали в помещениях тонкий световой эффект. Сами оконные проемы, одинарные или сдвоенные, в большинстве случаев перекрывались арочками и располагались преимущественно в верхней части стен.

6. Декоративные средства в исламской архитектуре

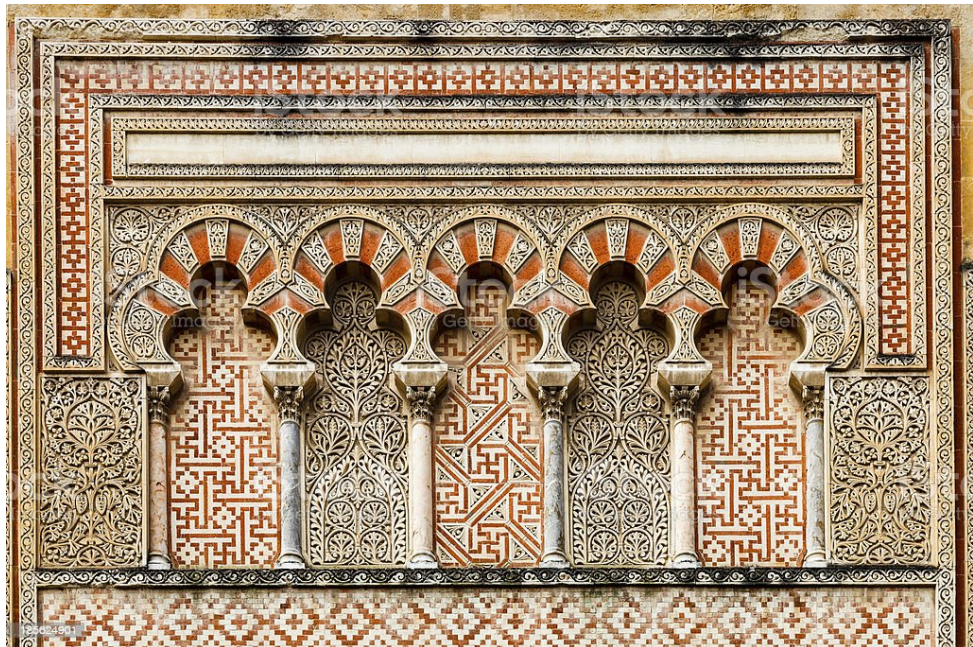
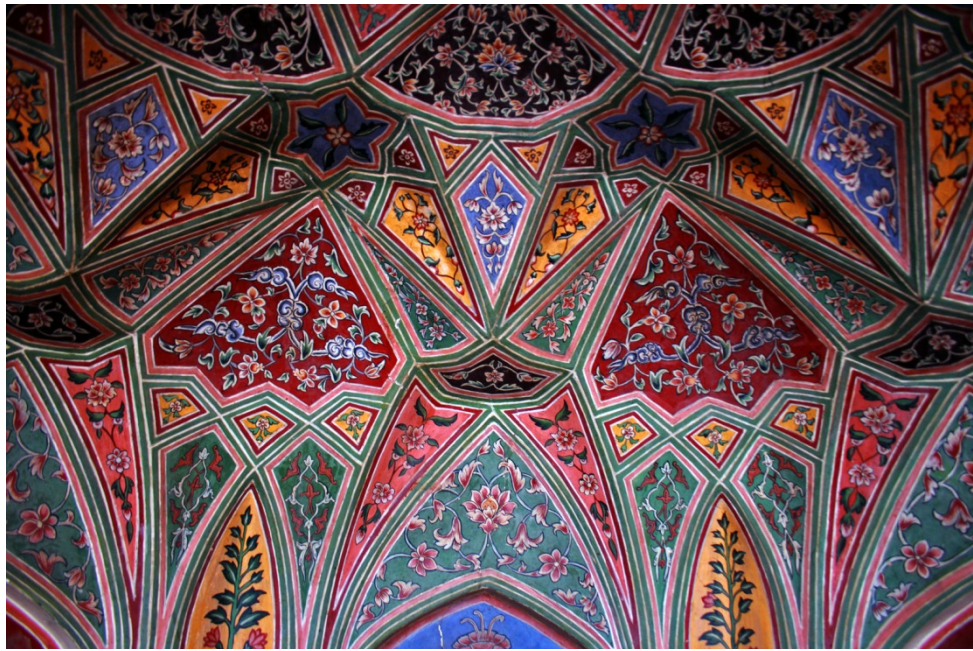
Основные декоративные средства связаны с обработкой, украшением стен, которые в целом сохраняют свою плоскостность, сильно выраженные перепонки отсутствуют. Применяются только вертикальные лопатки-лизены, а также горизонтальные, слабо выраженные тяги, фризy, бордюры. Для обработки стен использовался мотив очень плоской арки. Поверхности стен в нижней части, решаемой как панель, покрывались тонкой орнаментикой.

Орнамент, применявшийся арабами и именуемый обычно арабесками, состоял из сложно переплетающихся в виде сетки декоративных мотивов,

геометрического и стилизованного растительного характера с дополнением надписей различных канонизированных почерков. Изображения человека запрещались мусульманской религией. Иногда одна орнаментальная «сетка» как бы накладывалась на другую. Узорчатые орнаментальные «ковровые» композиции всегда носили плоскостным характер. Этот мелкомасштабный орнамент, резной или живописный, применялся и для покрытия в виде лент-бордюров панелей или филенок, стен, потолков, сводов, баз и капителей колонн, дверных полотен, оконных решеток, использовался он и в изделиях прикладного искусства, в том числе в мебели, коврах, тканях.

В орнаментальных росписях, в расцветке резьбы преобладали красный и голубой цвета в сочетании с белым и позолотой; использовались и другие цвета — охристо-желтый, зеленый. Единой колористической гаммы не существовало: в различных странах Ближнего и Среднего Востока употреблялись свои особые сочетания красок.

В мусульманской архитектуре применились следующие декоративные материалы: стук, алебастр, резное дерево, фигурный кирпич, мрамор, тесаный камень, поливные изразцы, фаянс, стеклянная мозаика, мозаика из мрамора, росписи, папье-маше, инкрустация из ценных пород дерева и слоновой кости.

Можно установить определенную последовательность в появлении декоративных средств. Ранее всего (с VII в.) стала применяться резьба по стуку и алебастру. На фасадах зданий в некоторых районах мусульманского мира и IX — XI веках использовалась фигурная облицовка из обожженного кирпича. В некоторых странах для фасадной обработки использовали цветной камень — белый, черный, розовый, выкладывавшийся геометрическими узорами.

С XI века начал применяться поливной декор. В последующие столетия глазуванная резьба по терракоте и глазуванные изразцы получили широкое распространение. Керамика — политая цветной глазурью мозаика и кафельные рельефные или гладкие изразцовые плитки — широко использовалась с XIV века для декорирования поверхностей стен, в основном на панелях. Применялся и поливной кирпич. Самым распространенным видом отделки являлась резьба по стуку и алебастру.

И архитектуре арабов были очень распространены так называемые сталактиты — сочленение мелких, нависающих друг над другом консольных нишек. Сталактиты поддерживали выступающие формы, располагаясь в основании куполов, сводов, в нишах, под карнизами, на капителях колонн. Выполнялись они из гипса, терракоты и создавали исключительно тонкую игру светотени. Как отмечалось, в декорировке применялись и разноцветные мраморы.

Большого совершенства достигают изделия из резного дерева. В обработку вводились ценные породы, применялось наборное дерево. Инкрустировались не только кусочки дерева, но и слоновая кость.

Основное убранство составляли в жилых помещениях глубокие деревянные диваны-софы, оттоманки, устилавшиеся коврами, тканями и мягкими подушками, низкие столы и столики, иногда имевшие и плане форму многоугольника шестигранника, восьмигранника. Деревянные ножки, спинки, локотники обрабатывались с применением различных геометрических, типичных для арабов орнаментальных мотивов, среди которых самое видное место занимала стрельчатая пологая арка. Среди других типов мебели были сундуки, этажерки, ширмы. Роль шкафов выполняли стенные ниши с дверцами.

В мебели высокого качества применялась инкрустация, в частности, с введением слоновой кости, перламутра, с яркой окраской орнаментированных частей.

В декоративном убранстве помещения важную роль играли ковры с мелким, сложноплетенным орнаментом. Превосходного качества большие ковры вешались на стены. Использовались и драпировки, занавеси для навешивания дверных проемов и различных частей помещений.

Существенное значение в убранстве жилых домов имела посуда — различных форм кувшины, чаши и другие изделия, выполнявшиеся из металла с чеканкой или же из керамики, фаянса с росписью.

Вопросы к лекции

1. Архитектура арабо-мусульманских стран, Ирана и Турции VII-XVIII веков.
2. Гражданская архитектура мусульманских стран: здания караван-сараев, рынков, бань, больниц.
3. Инженерные сооружения и благоустройство городов
4. Мавзолей Тадж-Махал, геометрические основы гармонии архитектурных форм (план, фасад).
5. Эволюция южного типа храма на примере храмов в Танджуре, Чидамбарам и Мадураи
6. Краткая характеристика градостроительства в Средней Азии в Средние века.
7. Планировочные особенности средневекового арабского города.
8. Светские исламские постройки
9. Декоративные средства в исламской архитектуре
10. Комплекс Мазар-и-Шериф

Список использованных источников:

1. Алпатов М.В. и др. Искусство. Живопись, скульптура, графика, архитектура. Москва, «Просвещение», 1969 г.
2. Архитектура. Краткий справочник. Гл. ред. М.В. Адамчик. Минск, «Харвест», 2004 г.
3. Афонькин С.Ю. Всё о чудесах архитектуры. СПб, ООО СЗКЭО «Кристалл», 2009 г.
4. Всеобщая история архитектуры. Гл. ред. Баранов Н.В. В 12 томах. Москва, «Стройиздат», 1970 г.
5. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. Москва, «Астрель», 2002 г.
6. Гуляницкий Н.Ф. История архитектуры. Том 1. Москва, «Стройиздат», 1984 г.
7. Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяков И.М., Луконин В.Г. Искусство Древнего Востока. Москва, «Искусство», 1968 г.
8. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. Пер с чеш. В.К. Иванова. Москва, «Стройиздат», 1987 г.