

Реза Аббаси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы
книжной миниатюры | 1

Реалистические тенденции в творчестве крупных азербайджанских художников и их эстетические взгляды оказали влияние на развитие иранской живописи в к. 16 и н. 17 в. К этому времени относится творчество выдающегося иранского художника – Риза-йи Аббаси.

Исследователи иранской миниатюры спорят о том, жил ли на рубеже 16 и 17 вв. один художник, называвший себя то Ака Риза, то Риза-йи Аббаси, или это имя носили два разных человека. Сейчас наиболее распространена версия о том, что это был один художник.

Творческий путь Риза-йи Аббаси отразил противоречия, возникшие в искусстве Ирана той эпохи, но сам по себе был очень цельным на всем своем протяжении. Современники называли его «художником красоты». Ака-Риза попал на службу Шаха Аббаса в 1593 г. Он был каллиграфом, орнаменталистом и художником-миниатюристом.

Особенно Риза-йи Аббаси прославился как художник, работавший сначала в Казвине, а затем с переездом шахского двора в новую столицу – в Исфахане, где возглавлял придворную школу искусств.

Хронологически творчество Риза-йи Аббаси делится на три периода: ранний – до 1605 г., зрелый – до 1620 г. и поздний – до 1635 г.

В произведениях первого периода, Риза-йи Аббаси следует традициям тебризско-казвинской миниатюры 16 в., проявляя артистическое владение выразительной гибкой линией и тонкое чувство контрастных красочных сочетаний. Об этом свидетельствует, например, миниатюра из коллекции Музея Фогг, датированная 1587 г. и изображающая стоящего **юношу в красном платье**. По изысканности рисунка и звучности красочных сочетаний это произведение не уступает мастерству лучших

Реза Абаси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы
книжной миниатюры | 2
тебризских миниатюристов. Композиция миниатюры построена на ритме ровных,
плавно изгибающихся линий, очерчивающих контур фигуры юноши, изображенного
стоящим в спокойной позе. Цветные одежды составляют яркое красочное пятно,
контрастно выступающее на золотисто-охристом декоративном фоне.

Стилистически близко к рассмотренной миниатюре, но уже несет некоторые черты иного подхода к творческим задачам, хранящееся в Эрмитаже **изображение девушки в меховой шапке** 1602/03 г. Изысканная, грациозная в своих движениях фигура нарисована безукоризненной по мастерству плавной и четкой линией. Некоторую объемность в трактовку формы вносят графически переданные складки одежды. По-новому решен колорит миниатюры: сохранив традиционный золотисто-желтый пейзажный фон и выделяя на нем изображенную фигуру, художник отказался от ярких цветовых контрастов, создал мягкие тональные переходы.

В дальнейшем Риза-йи Аббаси решительно пересмотрел традиционные художественные приемы. Он отказался от ровной и плавной линии, при помощи которой можно было неторопливо проводить границу между фигурами и окружающей их средой. В произведениях Риза-йи Аббаси зрелого периода его творчества линия перестала быть спокойной и однообразной. Исполненная кистью, она все время меняется, становится то широкой и тяжелой, то легкой и тонкой, почти прозрачной, даже прерывистой. Это вносит в рисунок живописность, делает изображение по-новому пластичным, сообщает формам объемность и подвижность.

Новый «живописный» стиль рисунка Риза-йи Аббаси прекрасно выражен в его миниатюрах, выполненных во втором десятилетии 17 в., например в его произведении «Юноша с букетом цветов» 1610 г. Линия, которой пользуется художник в этом

произведения изменчива и подвижна, определяя пластичность форм, создает иллюзию объема, «вписывает» фигуру юноши в пейзажную среду.

Риза-йи Аббаси был реформатором не только приемов передачи изображения, он стремился изменить сам метод творчества художника, принцип познания и отображения действительности. Есть основание полагать, что он придавал большое значение работе с натуры, всегда носил с собой альбом и делал зарисовки. Сохранились подтверждающие это эскизы с подписью художника, например, «**Читающая женщина**», относящийся к н. 17 в.

В период творческой зрелости Риза-йи Аббаси исполнял миниатюры портретного характера. Например, это **полуфигурный портрет старика** 1614 г. в музее народов Востока в Москве и изображение монгола, сидящего на корточках (Музей в Стокгольме), 1610 – 20 гг. Оба рисунка монохромные, выполненные живой, словно пульсирующей линией, превосходно передающей пластику фигур, складки ниспадающих одежд и туго закрученной чалмы. Выразительно, с долей психологизма трактованы лица.

В произведениях Риза-йи Аббаси нередко можно встретить одни и те же лица: молодых мужчин, женщин, стариков. В повторении раз найденного типажа сказалась многовековая традиция средневековой живописи, но никто из миниатюристов Востока не создал такого разнообразия типов, как Риза-йи Аббаси, придававший к тому же каждому изображению черты неповторимой индивидуальности.

Реза Аббаси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы

книжной миниатюры | 4

Риза-йи Аббаси был не только графиком. Он сохранил любовь к звучному декоративному колориту, хотя и в этой области несколько трансформировал

традиционные приемы миниатюры. Замечательное произво

Риза-колориста - диптих из Эрмитажа 1612 г.

Представлен «**Праздник**» на лоне природы.

Сюжет избранный художником, традиционен, но решен им оригинально. Миниатюра с первого взгляда поражает многоцветностью, каскадом ярких и чистых, блестящих на поверхности бумаги разных оттенков красок и золота. Диагонально, темными и светлыми полосами расцветена земля. На фоне золотого неба выделяются усыпанные листвой ветки деревьев. В этот общий декоративный фон «вкомпонованы» фигуры людей, одетых в яркие разноцветные платья. Свободно и непринужденно расположены они в обеих частях миниатюры, напоминая красочную гирлянду подчиненную лишь цветовому ритму. Узорность композиции дополняет золотой силуэтный рисунок на полях рукописи, свидетельствующий также о том, что Риза-йи Аббаси был также талантливым орнаменталистом. Создав декоративный целостный образ, художник не ограничился этой задачей. Яркость цвета Риза-йи Аббаси соединил со своей «живописной» манерой рисунка, обогащающей и моделирующей форму. Фигуры людей он изобразил в живых и разнообразных позах. Тонкой кистью передал художник черты лиц, складки на платьях, узор богатых тканей.

Поздний период творчества художника охватывает 20-е – 30-е гг. 17 в. Его мастерство в это время становится еще отточеннее и совершеннее.

Среди разнообразных произведений этого времени, в одинаковой степени отличающихся безукоризненным рисунком и изысканным колоритом, преобладают две группы. К первой относятся миниатюры придворного жанра – листы с изображением вельмож или их слуг, женщин, занимающихся туалетом, любовных пар. Чаще это безымянные изображения. Как правило, фигуры в красочных одеждах представлены на излюбленном художником желтовато-коричневом фоне, среди плоскостно

Реза Аббаси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы книжной миниатюры | 5
трактованных золотых кустов и деревьев с плющевидной и перистой листвой. Декоративный фон иногда заключен в цветное обрамление с золотым узором, а иногда и надписями.

К лучшим произведениям этого жанра относится миниатюра «**Любовная пара**» 1630 г. Миниатюра имеет коричневый с золотым узором фон, на котором декоративно выделены цветом две фигуры, слившиеся в объятиях. В композиции миниатюры доминируют не только красочное пятно и затейливый узор из ритмичных плавных линий, но важную роль играют живая пластика движений, округлые, с правильными чертами и миндалевидными глазами светлые лица. Эмоциональная выразительность образа основана на тонком сочетании реального и декоративного начал.

Другой жанр, к которому неизменно обращался Риза-йи Аббаси на протяжении всего творчества - это изображение простых людей Ирана. Выдающимся произведением этого жанра является включенная в альбом РНБ в СПб миниатюра «**Пастух**», исполненная художником в 1634 г. Необычно выразительна даже для творчества Риза-йи Аббаси крупная фигура человека, занимающая центральное место в композиции. Образ пастуха наделен реалистической характеристикой, полон внутреннего напряжения. В контрасте с состоянием человека воспринимается спокойствие окружающей его среды, безмятежно стоящие рядом животные. Примечательно, что художник в этом произведении, не порывая полностью с традиционными приемами иранской миниатюры, придал известную объемность изображенным животным, холму, деревьям. Эта миниатюра свидетельствует о том, что до конца своей жизни мастер искал новые средства художественного выражения, неустанно расширял и обогащал диапазон своего искусства.

Творчество Риза-йи Аббаси стоит у истоков новой художественной культуры Ирана. Он был придворным живописцем, но в его искусстве росло и развивалось демократическое начало. Художник осознавал, что средневековое мировосприятие вступило в полосу

Реза Аббаси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы
книжной миниатюры | 6
кризиса и что старая художественная система не отвечает прогрессивным
эстетическим задачам. Он несомненно знал и о достижениях европейского искусства
16 - н. 17 вв. Все же Риза-йи Аббаси был не столько революционером в своем
творчестве, сколько реформатором. Он стремился поднять изобразительное искусство
Ирана на новую ступень, трансформируя средневековый творческий метод, не порывая
со старой национальной художественной традицией.

Литература:

Веймарн. Искусство арабских стран и Ирана 7 - 17 веков. 1974.