

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ИСЛАМСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ИРАКА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студента II курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(Развитие личности средствами искусства)
Института искусств

АЛЬАМЕРИ КАМИЛ МУСТАФА КАМИЛ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2020

Введение

Актуальность исследования. Страну Ирак можно с уверенностью назвать легендарной, ведь на ее территории зародились великие культуры народов Месопотамии и Шумера, Парфии и Ассирии, Аккады и Персии, а также именно здесь располагался когда-то известный на весь мир Вавилон, считавшийся центром религиозной культуры мира. Столица Ирака город Багдад имеет не менее интересную историю и считается самым древним городом земли. Благодаря этому искусство Ирака в своей основе имеет корни великих цивилизаций, оно интересно и притягательно, поскольку содержит множество тайн и загадок, которые пытаются разгадать современные ученые.

За время своего существования Ирак пережил множество войн, оставивших неизгладимый след. Его города не раз разрушались до основания и восстанавливались вновь, возрождаясь из пепла во всем своем великолепии. Во времена халифата в Ираке был центр культурной жизни арабского мира, позже он был частью великой Османской империи, а потом еще некоторое время находился в оккупации британцев. Даже сейчас, когда Ирак получил независимость, его продолжают раздирать междоусобные конфликты и войны, которые наносят вред ценнейшим историческим памятникам искусства, являющимся мировым культурным наследием человечества [17].

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 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. Современное искусство 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.

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» культура теснит восточную; с другой – на Арабском Востоке всегда ценили веру, уважение к традиции, верность семье и роду, знания и мудрость, что находит отражение в современном искусстве [22].

Теоретическая разработанность и методологическая основа исследования. Ретроспектива развития художественной культуры Ирака находилась в центре внимания следующих ученых: Большакова О. Г., Буткевич Л. М., Веймарн, Б. В., Ланда, Р. Г. и др.

Вопросы художественных традиций в живописи стран Западной Европы и России раскрывались в трудах следующих исследователей: Гуниной Е. В., Дмитриевой Н. А., Кориной Н. Д., Минченкова Я. Д., Ростовцева Н. Н., Серова П. Е., Степановой С. С., Фомичевой Д. В. и др.

Проблеме художественного образования в современном Ираке посвящены работы Аль М. Х., Махди А. С., Садун С. Х., Хабибуллина А. А., Халаф, А. А. и др.

Проведенный анализ научных источников показал, что практическая реализация художественного образования в современном Ираке остается противоречивой и поэтому требует дополнительного осмысления. В связи с выше изложенным определяем методологическую базу исследования.

Объект исследования – художественное образование Ирака.

Предмет исследования – исламские и европейские традиции в художественном образовании современного Ирака.

Цель исследования – анализ современных исследований и составление общего представления о художественном образовании в Ираке.

Исходя из объекта, предмета и цели исследования были поставлены следующие **задачи**:

- проследить историю развития художественной культуры Ирака;
- познакомиться с художественными традициями в живописи стран Западной Европы и России;
- выделить ценностные ориентации в профессиональном образовании современного художника в Ираке;
- рассмотреть практику художественного образования в современном Ираке.

Методы исследования: анализ, систематизация культурологической и педагогической литературы.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации культурологической и педагогической по теме исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике художественного образования в Ираке.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав (шести параграфов), заключения. В первой главе рассматривается ретроспектива развития художественной культуры Ирака. Вторая глава посвящена изучению художественных традиций в живописи стран Западной Европы и России. В третьей главе представлены описание

художественного образования в современном Ираке. Работу завершает Список использованных источников и Приложения.

По материалам исследования опубликованы статьи:

Королева И. А., Альамери К. М. К. Ценностные основы профессиональной деятельности художника в современном Ираке // Человек в мире искусства: векторы развития и образования. Сборник научно-методических трудов. Выпуск I. Саратов: Издательство «Научная книга», 2019. С. 113-116.

I. Художественная культура Ирака: ретроспектива развития

1.1 История развития художественной культуры Ирака

Художественная культура Ирака уходит своими корнями в так называемую арабо-мусульманскую культуру, сложившуюся в VII – X вв. в ходе взаимодействия арабов и завоеванных ими народов Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. Под арабо-мусульманской культурой понимается культура собственно арабов и средневековая арабоязычная культура других народов, вошедших в состав Халифата (арабо-мусульманское теократическое исламское государство, созданное пророком Мухаммадом, впоследствии возглавляемое халифами – «заместителями, наследниками»).

Начавшееся в XIX в. экономическое, политическое и культурное возрождение арабских провинций Османской империи, а также образование независимых арабских государств в XX в. способствовали формированию современной арабо-мусульманской культуры, представляющей собой совокупность национальных культур арабо-мусульманских стран, имеющих общую культурную основу, но развивающихся преимущественно в русле местных традиций [10].

1.2 Орнамент как основа арабо-мусульманского изобразительного искусства. Орнамент – один из древнейших видов изобразительной

деятельности человека, значимый элемент символического пространства культуры. Предположительно, орнамент возник около XV – X тыс. лет до н. э. и представлял собой сочетание геометрических форм в различных комбинациях, дополняемое зигзагами, штрихами, полосками. Через графему человек впервые выразил свое восприятие окружающего мира, моделируя его в символических формах, осваивая и присваивая его [30, 143]. Орнамент демонстрировал спонтанное отношение человека к бытию и одновременно содержательность форм сознания. Графемы на протяжении тысячелетий проявляли завидную устойчивость начертания. Ариэль Голан считает, что орнамент выступает в качестве дописьменного способа фиксации понятий и представлений, что он формирует символическое пространство культуры [11, 7].

II. Художественные традиции в живописи стран Западной Европы и России

2.1 Академическая школа живописи: рисунок и техника его создания

Создание специальных учебных заведений – академий художеств и художественных школ в истории преподавания изобразительного искусства начинается с XVII в. Самой характерной особенностью таких заведений становится наличие системы преподавания рисунка. Ее основные положения выкристаллизовывались в процессе длительной педагогической практики в частных школах Просперо Фонтаны, Кальварта, а также в Академии рисунка во Флоренции (открыта в 1563 г.), Академии св. Луки в Риме (открыта в 1577 г.) и «Академии, вступившей на верный путь» братьев Карраччи (основана между 1585 и 1588 гг.).

Основой методики и системы академического образования XVIII – XIX вв. стал академический учебный рисунок, а его высочайший уровень стал феноменом в истории искусства живописи. В академической школе XVIII – XIX вв. практиковалась разносторонняя теоретическая подготовка художников, которая касалась всех аспектов работы от технико-технологических решений

до самых сложных композиционных задач и рисования по памяти и воображению [36].

2.2 Дух национальной культуры в системе преподавания в Московском училище живописи, ваяния и зодчества

Московское училище живописи, ваяния и зодчества стало показательным примером учебного заведения, в основу которого были положены самые актуальные принципы общественного сознания того времени. Оно играло особую роль в формировании молодых живописцев. В части педагогической работы Училище отличалось от петербургской Академии художеств большим демократизмом, восприимчивостью к новым веяниям; при сохранении национальных традиций, одновременно поддерживались творческие инициативы учащихся, самостоятельные искания и поиск своего собственного художественного языка.

Училище не отступало от традиций национальной школы, беря все лучшее, что было создано предшествующими поколениями. Преподавание основ мастерства было одной из главных задач в воспитании молодых художников, требования к которым предъявлялись самые строгие. Однако запросы эти не ограничивались копированием с античных образцов, а сопровождалась вполне положительным отношением к проявлениям творческой свободы и индивидуальности у учеников.

Прекрасным доказательством тому может служить простое перечисление объединений, организаторами и участниками которых были выпускники и студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Помимо Товарищества передвижных художественных выставок, Московского товарищества художников и Союза русских художников, имевших сходные мировоззренческие позиции и взгляды на дальнейшее развитие искусства, в перечень альтернативных направлений входили: «Бубновый валет», «Ослиный хвост» (М. Ф. Ларионов и Н. С. Гончарова), «Алая» и «Голубая Роза» (Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, М. С. Сарьян, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин), «Мир

искусства» (Д. И. Митрохин, А. Я. Головин) и даже крайне левые футуристы (Д. Д. Бурлюк).

III. Художественное образование в современном Ираке

3.1 Ценностные ориентации в профессиональном образовании современного художника в Ираке

Как известно, государственной религией в Ираке является Ислам. Жизнь любого мусульманина, каждое его действие и даже его мысли регламентируются Кораном. По свидетельству М. Х. Аль, в Коране нет прямого запрета на изображение живых существ, осуждается лишь идолопоклонство. Ислам не допускал изображения живых существ только в росписях и мозаиках мечетей, чтобы не превратить их в предмет поклонения. Но их разрешалось изображать в работах светского содержания. Сохранилось множество рукописей с миниатюрами, на которых часто встречаются как отдельные человеческие фигуры, так и многофигурные композиции [1].

Первые шаги в области формирования и развития в Ираке реалистической школы живописи были сделаны в начале XX века выпускниками военных османских школ, для которых занятия живописью стали интересным времяпрепровождением. Их можно назвать скорее любителями, чем профессионалами, так как они стремились запечатлеть текущие моменты и события из своей военной жизни.

После Второй мировой войны в иракском художественном пространстве появляется и другая новая тенденция – модернистское искусство. Распространение искусства, по своему характеру противоположного искусству Ислама и реалистической живописной школе, обусловлено знакомством части иракских художников в европейских странах с так называемыми формалистическими направлениями. Этому также способствовало и проведение в Ираке модернистских художественных выставок.

3.2 Практика художественного образования в современном Ираке

С развитием Ирака как государства и цивилизации в целом, возрастает влияние образования на политические, социально-экономические и культурные процессы, затрагивающие все аспекты образа жизни человека, все стороны его жизнедеятельности. Современное общество все более осознанно приходит к выводу о необходимости формирования нового мировоззрения саморазвивающейся личности в контексте создания устойчивой мотивации.

Образовательный процесс в арабских странах под влиянием глобализации модернизируется, но идея сохранения национальной самобытности остается стержнем государственных образовательных стратегий. Борьба религиозных и светских сил в образовательной сфере страны идет уже без малого сто лет. Гражданская, нерелигиозная система образования действует в Ираке, начиная с 1920-х годов.

Существующая система обучения живописи Ирака во многом субъективна. Она подчинена художественному мировоззрению и творческому методу ведущего практические занятия педагога. Основы теории живописи постигаются здесь в процессе практического обучения и ограничиваются формой пояснений к работе над натурной постановкой или композицией.

Академическая школа живописи в первую очередь ориентирована не на национальные особенности, а на рациональные пути постижения профессионального мастерства. В известном смысле можно сказать, что она всегда интернациональна, поскольку использует опыт и передовые достижения художников разных стран. В Ираке академическая школа живописи находится на этапе становления, причем становление начиналось практически с нулевого уровня.

В последние годы в высшем образовании Ирака проявилась тенденция к поиску оптимальных методов обучения, основанных на достижениях мирового опыта художественного образования и на традициях национальной художественной культуры. В разработке содержания форм и методики преподавания теоретического и практического курсов живописи, зачастую за

основу берется система подготовки художников и художников-педагогов России.

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать вывод: арабские традиции в искусстве Ирака не являются набором устоявшихся правил, это динамично развивающаяся система ориентиров и художественных норм [23]. Большое влияние и на искусство, и на художественное образование Ирака в настоящее время имеют западноевропейские и российские культурные традиции.

Заключение

Древнейшие художники Ирака оставили на стенах жилищ красочные рисунки, которые и сегодня поражают достоверностью изображения и оригинальностью композиции, они надолго останутся в декоративном и прикладном творчестве многих народов. Художники еще до исламского периода для украшения стен религиозных и жилых зданий, использовали клеевые краски и мозаику. После этого художники в области культового искусства ислама оставили потомкам прекрасные миниатюры, где рисовали человека, животных и природу. В это время появилась знаменитая Багдадская школа миниатюрной живописи XII в. Однако пришло так называемое «темное время» многовекового порабощения Ирака и национальное искусство практически прекратило не только развитие, но и само существование вплоть до начала XX века.

Современная школа в XX веке могла начать активно формировать свой характер лишь после Второй мировой войны. Иракские художники соединили в своих произведениях современную школу изобразительного искусства с национальными особенностями родной культуры. Это стало возможным после окончания их обучения в академиях искусств Европы. Это время можно считать началом строительства новой школы живописи в Ираке.

Главный фактор профессионального развития художника любого профиля – приобретение мастерства в визуальной передаче предметов и объектов природы – школа реалистического изображения. Она основана на строгих законах и правилах. Поэтому, чтобы овладеть профессиональным мастерством, необходимо изучить теоретические вопросы: метод работы цветовыми отношениями; основы линейной и воздушной перспективы; закономерности распределения светотени, правила передачи на изобразительной плоскости объема, материала и пространства; особенности создания гармоничного цветового строя этюда и другие.

Кроме теоретических знаний, начинающему художнику необходимо приобрести целый ряд практических умений и навыков: чувство пропорций и тончайших градаций светотени и цвета, их разнообразных оттенков, необходимо научиться «ставить» глаз на цельность профессионального видения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и вкус, знать, чувствовать и использовать возможности живописных материалов. Все это приобретает лишь в результате многочисленных и регулярных практических упражнений в живописи с натуры.

Традиционно реалистическая школа живописи лежала в основе систем художественного образования стран западной Европы и России. Для системы художественного образования Ирака обращение к реалистической школе живописи стало актуальным сравнительно недавно – в XX веке. Получив во второй половине прошлого столетия художественное образование в учебных заведениях Европы, многие иракские художники-педагоги выбрали ориентацию на формалистические (модернистские) направления и школы изобразительного искусства. Однако в последние годы проявилась тенденция к поиску оптимальных методов обучения, основанных на достижениях мирового опыта художественного образования и на традициях национальной художественной культуры. Поэтому теория и методика обучения живописи, четкость и ясность постановки учебных задач в составлении учебных программ так важны сегодня для системы художественного образования Ирака.

Таким образом, находясь в самом центре диалога культурных тенденций, по своей сути достаточно противоречивых, профессиональный художник в современном Ираке соединяет в своём творчестве традиции национальной культуры, особенности реалистического живописного письма и новаторские художественные тенденции. Он становится непосредственным участником – «строителем» новой, уникальной в своём роде школы изобразительного искусства в Ираке.