

На правах рукописи

Байт Саид Мохамед Хассан Али

**КНИЖНЫЙ ДИЗАЙН ОМАНА:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСТОКИ, ЭВОЛЮЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ**

Специальность 17.00.06. - Техническая эстетика и дизайн

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

Москва - 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова»

Научный руководитель: кандидат искусствоведения
профессор Наталия Андреевна Гончарова

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения
профессор Николай Петрович Бесчастнов

кандидат искусствоведения
Вера Александровна Андреева

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный
университет, факультет искусств

Защита состоится « 20 » декабря 2010 г. в 13.00 на заседании диссертационного совета Д 212.236.04 при Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, инновационный центр.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПГУТД.

Автореферат разослан « ____ » ноября 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат искусствоведения

С. М. Ванькович

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования и состояние изученности вопроса

Культура народов, населявших Аравийский полуостров, известна с глубокой древности. Ее составной частью являются культура и искусство современного государства – султаната Оман, второго по величине государства на востоке полуострова, образованного в 1970 году. Книга в Омане до 70-х годов XX века не имела столь широкого распространения и востребованности среди большей части населения, но при этом все же являлась неотъемлемой культурной составляющей среди небольшого количества образованных представителей оманского общества. Начиная с VII в. н. э. оманские писатели были одними из первых арабских авторов, работавших в области теологии, что документально подтверждается в трудах арабских и оманских историков. Оманские писатели первого поколения, родоначальниками образования, высоко ценили значимость книги как источника знаний. Их просветительская деятельность способствовала появлению интеллектуальной базы для дальнейшего создания книг не только религиозной, но также светской, естественнонаучной и гуманитарной тематики.

Роль книги в Омане возрастает в связи с общим широким распространением книги и развитием книжного дела в мире. Можно сказать, что, благодаря книге, Оман смог выйти на новый этап развития и роста. Этот процесс сопровождается возрастающим спросом как на качественную книжную продукцию, так и на специалистов – дизайнеров книги, способных осуществить на практике сложные художественно-графические идеи для широкого спектра современной издательской продукции.

Именно теперь, после вступления страны на путь самостоятельного культурного развития, возникла актуальная необходимость в создании такой книги, которая опиралась бы на традиционно-национальные основы и в то же время, соответствовала бы современным требованиям. Это одна из причин, побудивших автора обратиться к исследованию традиций и современных тенденций в книжном дизайне Омана. Вторая значимая причина — малое количество научных исследований в области истории книжно-графического искусства арабских стран, за исключением трудов, касающихся происхождения арабской письменности и различных видов шрифтов и почти полное отсутствие теоретических трудов, посвященных современным проблемам дизайна книги в стране, их художественно-конструктивным особенностям. Третья побудительная причина — это активно развивающаяся в Омане книгоиздательская отрасль и автору, как практикующему художнику книги, помимо собственно практического опыта работы в отрасли, необходимо также комплексное понимание основ теории проектирования, использования приемов типографики и богатейшего шрифтового

наследия арабской письменности в современном книгоиздании.

В связи с этим особую актуальность для научных изысканий и современной практической деятельности оманских дизайнеров приобретает проблема исследования художественных особенностей книжного проектирования. Существенную роль здесь играет знакомство с лучшими, ставшими классическими, образцами арабской рукописной книги, к которым, несомненно, относятся достижения и оманского книжного искусства второй половины **XIX** – начала **XX** вв. Проведение выставок классического книжного искусства стран Аравийского полуострова, публикация самих памятников и каталогов, в свою очередь, способствуют формированию устойчивого профессионального интереса к изучению различных аспектов деятельности оманской школы книжного дизайна, по сути только начинающей формироваться.

Интенсивное развитие издательской и полиграфической отраслей, которые происходят в Омане с середины 1990-х гг., повсеместная компьютеризация, привнесение в книжный дизайн компьютерной графики, появление на рынке новых издательств, типографий, интенсивный межкультурный обмен, деятельность новых специализированных журналов, где затрагиваются вопросы графического оформления и графического дизайна, подтверждают своевременность изучения историко-культурного наследия и современного состояния книжного дела в Омане.

Перед дизайнерами-графиками стоят задачи в области структурно-типологической организации изданий, в области дизайна и иллюстративного оформления. Подход к пониманию этих задач может быть предопределен концепцией «единства книжного организма», которая практически на всем пути развития арабской рукописной книги рассматривала книгу как единый орнаментально-шрифтовой художественный организм. Что дает повод в очередной раз обратиться к художественным истокам арабской рукописной книги, как к общепризнанной эстетической ценности, которая оказала и оказывает существенное влияние на формирование современной книги.

Исследование основных художественных тенденций в истории книжного искусства для страны актуально. Изучение общей истории Омана в конкретном преломлении к истории письменности и рукописной книги, анализ современных процессов становления отрасли книгоиздания, как отражения в них новых явлений социально-политической жизни страны, сообщает избранной теме исследования требуемую актуальность.

Научная литература, как пласт изучения искусства книги Омана, практически отсутствует. Задача систематизации малоизученного собранного фактологического материала по истории книги Омана, включение его в обширный историко-документальный научный пласт – одно из основных назначений данного исследования. Принимая во внимание отсутствие теоретических трудов, научно обосновывающих современные тенденции развития книжного искусства Омана, в диссертации исследуется художественная проблема гармоничного сочетания национальных традиций книжного искусства с современными требованиями,

предъявляемыми к книге.

Историю книги Омана следует начинать со времени обнаружения в шумерских раскопках на территории юга Ирака первых сведений о культуре Омана в виде надписей на каменных памятниках, которые упоминают страну Мажан (Оман).

Из многочисленных, изученных автором научных трудов и книг, излагающих историю Омана, можно составить достойный список, все они излагают общие вопросы истории и культуры Оманат в общем контексте развития культуры и искусства ислама. Самые древние известные документы по истории Омана принадлежат писателю Аба аль-Мондер Салама бин Мусалем аль-Отаби Ассухари под названием «Происхождение арабов» («Ансаб Альараб»). Самым известным современным историком Омана считается Нур Аддин Ассалими. Его фундаментальный труд под названием «История населения Омана» («Тухфа Аль-аян биссира Ахел Оман») для ученых-исследователей служит основным, важнейшим источником информации по истории страны. Другим, не менее полезным, из ведущих современных научных исследований, можно указать сборник «Оман в истории», подготовленный большой группой авторов (1995).

На основании всех имеющихся данных в работе выявляется общая картина развития книжного искусства в историко-культурном контексте. История собственно книги включает историю рукописной и печатной книги (история письменности несколько автономна). Но не представляется возможным сослаться на какие-либо источники по проблемам искусства книги, за исключением трудов по арабской письменности и каллиграфии, к примеру, современных арабских исследователей – Аль-Альфи абу Салеха («Арабская каллиграфия как пластическое искусство»), Аль-Афар Мохаммед Фахада («Развитие письменности и гравюры в Хиджазе»), Д. Мохаммеда Абдель Азиз Мрдука (исследование рукописного Корана как произведения искусства), Д. Аль-Манджед Салаха Аддина (по истории арабской каллиграфии) и ряд др.

Искусствовед Б. В. Веймарн в своих работах по изучению декоративно-прикладного искусства арабских стран и Ирана, почти не касался вопросов книжного искусства. Полезный по теме нашего исследования материал, касающийся периода расцвета средневекового книжного искусства, содержится в работах Р. Эттингхаузена (*Ettinghausen R. "Islamic Art and Architecture. 650-1250"*, 2003), Ш. Блейр, Дж. Блума (*Sh. Blair, J. Bloom. «The Art and Architecture of Islam, 1250-1800»*, 1996), Д. Саттона (*D. Sutton. Islamic Design: A Genius for Geometry (Wooden Books)*, 2007).

Принимая во внимание совсем небольшой срок самостоятельного существования книгоиздания в Омани, можно сказать, что избежать нежелательных результатов на своем пути развития в ежедневной практической деятельности, поможет изучение достижений традиционных классических форм

книгопечатания, переосмысление изученного наследия в свете общемировых тенденций развития художественной культуры и научно-технического прогресса в полиграфии. Для этого необходимо всестороннее исследование книжного наследия, как источника материального и духовного богатства, относящееся к разным периодам истории региона.

Цель и задачи исследования

Цель настоящей работы – выявление особенностей становления и современного развития книжного дизайна в современном Омане.

Для достижения этой цели в исследовании необходимо было решить следующие *задачи*:

- рассмотреть традиции книжного искусства Омана в контексте развития арабо-мусульманской культуры;
- выявить графические особенности и художественные константы арабского рукописного шрифта;
- показать процесс формообразования печатной книги в Омане на основе традиционных форм рукописной книги;
- рассмотреть характерные особенности искусства арабской рукописной книги как одного из канонов современного книжного дизайна Омана;
- исследовать становление издательского дела и полиграфии в Омане на протяжении второй половины XIX – начала XX вв.;
- рассмотреть типологию изданий и новые подходы в современной практике книжного проектирования в Омане.

Объектом изучения является рукописная и печатная книга Омана. Материалом для изучения процесса развития книжного дела в арабском регионе, начиная с возникновения письменности и рукописных книг и до настоящего времени, взяты сохранившиеся в регионе и стране образцы рукописных и первых печатных книг Омана, а также первые современные публикации. *Предметом* диссертационного исследования взята роль книги в культуре Омана и влияние культурно-исторических, художественно-значимых факторов на становление традиций книжного дизайна Омана.

Методика исследования основана на использовании комплексного подхода к объекту исследования, единстве исторических и эмпирических методов исследования, сравнительном изучении научной искусствоведческой, культурологической литературы по проблемам современного книжного дизайна, а также истории рукописной книги и арабской книжной культуры.

В качестве ведущего метода исследования избран системный подход, позволяющий выявить и проанализировать взаимосвязи, возникающие между основными направлениями дизайна и книжного искусства. Работа включает анализ традиционных элементов книги прошлого на основе конкретных примеров из определенных исторических периодов (художественно-оформленные

памятники литературы, манускрипты периода расцвета книжного искусства в мусульманских странах конца XII – начала XIII вв.); композиционно-декоративной роли различных видов орнаментов и арабского шрифта с учетом географических границ исследования.

Границы исследования определяются историческими, национальными и географическими факторами (географические рамки исследования определены территориальным регионом - это страны Арабского Востока, Египет, Испания).

Автор выносит на защиту следующие научные положения:

1. Традиции книжного искусства Омана складывались и развивались в общем контексте развития искусства стран арабо-мусульманской культуры с сохранением характерных особенностей структуры кодекса, шрифтового многообразия и декоративного убранства.
2. Развитие книгоиздания и книжного дизайна в Омане на современном этапе обусловлено благоприятными социально-экономическими условиями, развитием полиграфического производства и внедрением новых современных технологий книгоиздания.
3. Эволюция художественно-графического языка и концепций формообразования в дизайне оманской книги на протяжении второй половины XX – начала XXI века происходила, начиная от решения издательско-полиграфических задач частного характера к новому целостному подходу процесса проектирования единого художественно-конструктивного объекта.
4. На дизайн книги, ее технико-эстетическое формообразование оказывают влияние новые промышленные технологии и материалы, введение в процесс проектирования переосмысленного художественного наследия стран Аравийского полуострова, внедрение новых европейских систем модульного проектирования.

Научная новизна исследования Теоретическая новизна работы заключается в том, что впервые в России и в Омане предметом специального научного исследования стали основные направления в развитии современного дизайна книги на основе традиционных элементов арабской рукописной книги.

Прикладная новизна работы связана с введением в широкий научный оборот неизвестных в России документальных источников, историографии и иллюстративного материала по истории и современному состоянию книжного дизайна Омана. В исследовании впервые комплексно рассматривается влияние традиционной арабской рукописной книги на формирование художественно-конструктивных особенностей современных научно-познавательных изданий, художественной литературы, учебников, книг для детей и пр. изданий.

Проведенное самостоятельное исследование является одним из первых в области анализа художественной структуры книги. В научный оборот вводится

ранее не изученный материал по искусству книги Омана. Впервые проведено комплексное изучение использования классических арабских шрифтов и приемов орнаментации в проектировании современной книжной продукции различного функционального назначения.

Научные результаты исследования:

1. рассмотрены традиции книжного искусства Омана в контексте развития арабо-мусульманской культуры;
2. выявлены графические особенности и художественные константы арабского рукописного шрифта;
3. показан процесс формообразования печатной книги в Омане на основе традиционных форм рукописной книги;
4. рассмотрены характерные особенности искусства арабской рукописной книги как одного из канонов современного книжного дизайна Омана;
5. исследовано становление издательского дела и полиграфии в Омане на протяжении 2-й половины XIX – начала XXI вв.;
6. рассмотрена типология изданий и новые подходы в современной практике книжного проектирования Омана.

Практическая значимость исследования состоит во введении в научный и практический оборот систематизированных сведений по современному состоянию книжного дизайна в Омане, а также возможностью дальнейшего внедрения результатов диссертационного исследования в современную дизайнерскую практику.

Искусствоведческого плана материал, как и практические выводы, могут быть использованы при чтении учебных курсов по истории искусства, истории книги, вопросам оформления и композиции изданий в специализированных учебных заведениях Омана для подготовки дизайнеров в области издательской деятельности и полиграфического производства. Анализ опыта прошлого поможет современным дизайнерам и художникам книги оценить перспективы развития современного книжного искусства.

Апробация и внедрение результатов диссертации осуществлялись в ходе научно-исследовательской работы. По теме диссертации были сделаны доклады: на научно-технических конференциях «Молодые учёные МГУП», (Москва, МГУП, 2009 и 2010 гг.) и Межвузовской научной конференции «Дизайн, изобразительное искусство, архитектура», Дни науки-2009 (СПб., СПГУТД, 2009). Материал диссертации нашел отражение в 4-х публикациях общим объемом 1,2 а.л.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, двух приложений (Приложение I. – альбом из 132 иллюстраций на 108 листах; Приложение II. – материалы

справочного характера об арабских декоративных шрифтах, каллиграфии, восточной книжной миниатюре). Объем работы – 152 страницы основного текста, список литературы - 192 наименования (на русском, арабском, английском языках)

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее разработанности, определяются объект и предмет исследования, указываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются научные положения, выносимые на защиту.

ГЛАВА I. «Традиции книжного искусства Омана в контексте развития арабо-мусульманской культуры» посвящена рассмотрению культурно-исторических традиций книжного искусства Омана и включает пять параграфов, освещающих факты истории государства Оман и дающих представление о развитии шрифтовой культуры региона - от зарождения грамотности до наших дней. Собран большой фактологический материал, приводятся и анализируются четыре теории происхождения арабского шрифта. Рассматриваются этапы развития арабского шрифта с момента возникновения до настоящего времени. Значительное внимание уделяется этапам формирования арабской письменности, возникновению первых почерков рукописных хиджакских шрифтов на арабском языке («мабсут» и «лейен», имеющих также названия «мекки» и «мадини»).

1.1. Место Омана в мире арабо-мусульманской истории и культуры

Этапы развития цивилизации в рассматриваемом регионе напрямую связаны с возникновением и распространением мусульманства. Тесная взаимосвязь художественных культур на Арабском Востоке привела к тому, что многие выдающиеся явления литературы и искусства стали общим наследием различных народов. Начиная с VII в. Оман был связан с научным центром - Арабо-исламским мусульманским государством Медина, на территории Саудовской Аравии. Литературная форма арабского языка функционирует и в Омане. Важнейшие вехи в истории арабского языка — возникновение ислама и выработка собственной письменности (VII в.). В VIII в. появились новые имена оманских писателей: аль-Рабиа бин Хабиб аль-Фарахинди, Башир бин Мохаммед аль-Рахили. Их просветительская деятельность способствовала появлению интеллектуальной базы для дальнейшего развития литературы как религиозной тематики, так и светского и научного направления – истории, географии, медицины и пр. Особое значение это имело для становления книжного искусства. В главе исследуется влияние ислама на развитие шрифта и стилистическое оформление рукописей. Особо подчеркивается роль оманских учёных в становлении зрительного образа арабского алфавита.

Принятие ислама народами не арабского происхождения выявило проблему,

связанную с правильным чтением и пониманием смысла Корана. Арабский алфавит к тому времени не был усовершенствован, т. к. как многие буквенные знаки были похожи внешне, но озвучивались по-разному. В конце IX в. стали заметны результаты поиска оптимальных вариантов звукового обозначения в письменном виде, для выработки стройной системы. Этот этап считается ступенью развития арабского языка и грамматики. Благодаря усилиям знаменитого оманского ученого-литератора, специалиста в области арабского языка аль-Халиля бин Ахмеда аль-Фарахиди, была усовершенствована и доведена до логического завершения идея создания системы знаков Абы аль-Асвади. Каллиграфы использовали преимущества этих знаков для придания художественным надписям новых конструктивных и декоративных возможностей, основной текст писался черными чернилами, а ударения обозначались красным цветом. Последняя крупная реформа в арабском рукописном шрифте заключалась в преобразовании точек-знаков, ставящихся рядом, над и под буквами текста, в иные формы, зрительно легко отличимые от точек самих букв. Оманский ученый ввел новые знаки для звуков с целью усовершенствования произношения, а также устранил неудобство использования многоцветности при написании текстов (от знаков возле буквы зависел звук произношения, который изменял грамматический смысл написанного).

Периодом модернизации арабского языка считается рубеж XVIII - XIX вв., обусловленный активизацией экономических контактов Арабского Востока с Западом, развитием книгопечатания, появлением прессы и, особенно, в XX столетии - развитием средств массовой информации.

1.2. Графические особенности и художественные константы арабского рукописного шрифта Существует несколько теорий возникновения арабского шрифта. Первая - теория божественного происхождения, вторая (аль-Хамария) — это вид письма, возникший на территории древнего Йемена, третья теория (аль-Хира) - получила название от наименования западного региона Ирака, который имел исторические и экономические связи с центром Хиджаз. Четвертая теория (аль-Набатейя) происходит от названия арабских племен, живших на огромной территории от запада Аравийского полуострова до Сирии.

С принятием ислама существовало два вида рукописных шрифтов на арабском языке — «мабсут» и «лейен». Для ведения повседневных записей и литературных стихотворений применялся маленький почерк с округлыми буквами. «Аль-акуд» – почерк договоров и ведения документов торговли. Самые известные и широко употребляемые до сих пор почерки – «сульс», «наسخ», «рукка», «фарси», «дивани», «куфи», «магриб».

Арабские знаки письменности обладают уникальным свойством превращаться в разные формы, в зависимости от их позиций в слове. Буква может быть прямой, изогнутой, преломленной и может встречаться в одном слове

одновременно в трех различных формах. Каллиграфия (*хатт* или *хутут* – араб.) в искусстве ислама занимает особое место. Арабо-мусульманские каллиграфы изобрели новые виды почерков, разнообразные по внешнему виду и по сложности чтения. Каллиграф аль-Ахваль аль-Мухарар (VIII в.) первым занимался арабским рукописным шрифтом, его совершенствованием и определил четкие каноны в написании букв, которые необходимо было соблюдать каллиграфам во избежание хаоса при оформлении текстов. Каллиграф, Абу-Али ибн Мукла (886 – 940 гг.) и его брат, продолжая дело аль-Ахваль аль-Мухарара, вывели закон, организующий правила написания арабских рукописных шрифтов, кроме почерков «куфи». Каллиграфы трудились над улучшением разновидностей рукописного шрифта, изобретали новые почерки, число которых в общей сложности достигло около 300, каждый из которых использовался для конкретных целей.

Многие из каллиграфических надписей, которыми широко пользовались как украшениями в книгах, архитектуре, ювелирном искусстве, керамике, металле и дереве, для султанских печатей и прочих общественных нужд, считаются уникальными художественными произведениями. Основные виды арабских рукописных каллиграфических шрифтов - *наسخ*, *мухаккак*, *сульс*, *рукка*, *райхани*, *тауки*.

Анализируются художественно-пластические особенности разновидностей почерков, их декоративная значимость и специфичность, с обоснованием закономерности появления их особенностей. Приводятся многочисленные примеры, а также даны художественно-композиционные характеристики разновидностей основных арабских рукописных шрифтов (почерков): «цветущий куфи», «куфи на декоративном растительном фоне», «переплетенный куфи», «геометрический куфи», «наسخ», «сульс», «дивани», «фарси», «магриб» и др.

Значительное место в диссертации занимает анализ каллиграфических декоративных надписей, как уникального элемента декоративно-прикладного искусства. Уделяется внимание инструментам каллиграфов, письменным материалам и особым приспособлениям, как доказательству непреложной взаимосвязи инструментов письма и рукописного шрифта.

1.3. Орнаментальный декор - основа предметного творчества в арабской культуре Рассматривая и анализируя рукописные книги арабского региона, Египта и Испании (с конца IX до XIV вв.), автор уделяет внимание характерным декоративным средствам их художественного оформления - шрифтовым и орнаментальным. С развитием искусства каллиграфии шрифт многих книг стал превращаться в сложный орнамент. Благодаря свойствам арабских букв трансформироваться, записи было трудно не только читать, но и распознавать.

Орнамент приносил эстетическое содержание в совершенные по исполнению восточные ткани, ковры, расписную керамику, изделия из бронзы и стекла. Учение ислама содержало иконоборческую тенденцию, связанную с

преодолением многобожия. В культовых сооружениях не разрешалось помещать изображения людей, в связи с этим роль универсального эстетического выразителя в искусстве мусульманского общества взял на себя орнамент. Коран и другие богословские книги украшались только орнаментом. Орнаментальный декор приобрел особенно яркие и своеобразные черты, повсеместно став условным языком средневекового изобразительного искусства Арабского Востока. В канве орнамента проявлялся не просто избыток тяги к декоративности, а именно мировоззренческий принцип регламентирующего жизненного правила, воспринимаемого как норма бытия, как суть эстетического канона.

В арабской книге, унаследовавшей все общие традиции арабского искусства, выявляются сложившиеся четыре основных вида орнамента: растительный, геометрический, зооморфный и шрифтовой.

В визуальном пространстве арабской рукописной книги сложилось многообразная и богатая вариантами структура книжной страницы и разворота. Возникают формы декоративной игры разнонаправленными строками, заполняющими лист своего рода буквенным орнаментом. Со временем складывается система насыщенного орнаментального оформления рукописи. Выполняли эту работу во времена расцвета декоративной культуры мусульманских стран специальные мастера.

1.4. Искусство арабской рукописной книги как один из канонов современного книжного дизайна Рукописные книги своим содержанием охватывали все сферы культурной жизни: литературу, науку, религию, философию. Уже в IX в. аббасидские правители стали собирать обширные библиотеки. Центрами производства рукописных книг, как правило, были мастерские придворных библиотек (китаб-хане). Планомерная работа по переводу научных трудов была организована в начале IX в., копировали Коран, записывали переводы с греческого, пехлевийского и коптского языков. Перерисовывали уже содержащиеся в книгах по ботанике, медицине, фармацевтике, географии рисунки и географические карты. Воздействие арабской науки на европейские страны было достаточно сильным. Согласно данным Р. Этингхаузена, определены пять центров арабского книжного искусства (Сирия, север Ирака - Моссул, юг Ирака, Египет и Испания).

Искусство арабской рукописной книги, как один из видов книжного искусства, строится на сочетании и варьировании трех составляющих. Это – искусство каллиграфии (текст для прочитывания, комментирующий), искусство орнамента (органичное и всеохватывающее композиционное проявление в арабском искусстве) и искусство миниатюры (сюжетно-тематическое изображение).

В старинных манускриптах поражает виртуозное мастерство каллиграфа-переписчика, безукоризненное чувство линии, тончайший орнаментальный декор

заставок и титульных листов и книжные миниатюры. Книга воспринималась как единый художественный организм, все части которого – от роскошного переплета до хрупкого завитка орнамента, – взаимно дополняя друг друга, образовывали нерасторжимое целое.

Миниатюра сообщала высокую художественную ценность восточной книги. Она не только иллюстрировала текст, но и составляла важную часть архитектоники книги, определяя композиционное решение страницы и разворота, взаимодействие с полосами рукописного текста. Фронтисписы отличались большим количеством деталей и красок, иллюстрировали литературные произведения и научные труды.

Технология работы над манускриптом имела определенный порядок. Листы бумаги или пергамена раскрашивались, создавая фон для текста и орнамента, затем на бумаге карандашом намечалась общая композиция листа, контуры заставок, миниатюр и пр. После этого место для текста заполнял каллиграф. Книга украшалась растительным или геометрическим орнаментом.

Арабские рукописные, каллиграфически написанные книги, выполненные в разные временные периоды, демонстрируют высокий уровень книжного искусства мусульманских стран. Рукописная книга как предмет материальной культуры характеризуется доминированием декоративного начала с её заполненностью страниц орнаментом, каллиграфическим исполнением арабских текстов и насыщенным цветом.

1.5. Оманские рукописные книги 2-й пол. XVIII – начала XX веков. Данный материал вводится автором в научный оборот впервые. В оформлении религиозных рукописных книг XVIII в. художественный интерес представляет работа знаменитого оманского каллиграфа Абдуллы бин Башира аль-Хадрами Ассухари. Рассмотрены Коран, написанный им в 1736 г. (хранится в Центре рукописных книг и документов Министерства культуры и наследия Омана), его же работы Коран 1744 г. Коран 1772 г. — ещё одна рукописная книга Оманского каллиграфа Хамиса бин Сулеймана аль-Харити, является достойным и характерным примером искусства рукописной книги Омана XVIII в. Среди рукописных документов, которые отличает неповторимое художественное решение, выделяется письмо султана Маската королю Франции (1790 г.), хранящееся в Омано-французском музее г. Маската. Мастерство графики, красота каллиграфии, богатство декоративных украшений и обилие ярких цветов комплексно реализовано талантливым художником.

Безусловный интерес представляют оманские рукописные книги научного содержания. К ним относится рукописная книга 1877 г. по астрологии «Кашф аласрар алмахфия фи алалум алсамавия ва алрагум алхамуфия» («Выявление скрытых тайн в божественной науке и цифровые символы») автора Омара бин Масуда аль-Мандари, написанная каллиграфом Хумидом бин Али аль-Хамиси для

султана Занзибара Баргаша бин Саид аль-Бусаиди. Книга по медицине оманского автора Рашида бин Омейра аль-Рустаки, воспроизведенная оманским каллиграфом Сейф бин Салем аль-Мавали (1887 г.). Оманская рукописная книга XX века «Набхт аль-Гафел» («Наставления непросвещенному») выполнена каллиграфом Саидом бин Салемом аль-Джамаи в 1905 г. и содержит тексты с подробным описанием морского пути от юга Ирака до восточного побережья Африки, включая города, ландшафты и пр., а также математические расчеты, таблицы и познавательные иллюстрации.

Можно сказать, что вполне закономерно влияние исламского художественного пространства на оформление рукописных книг Омана. В оформлении текста оманских рукописей XVIII – XX вв. в основном использован принцип расположения текста в одну колонку, хотя встречались отдельные исключения. Применялся практически один почерк «насах», удобный для чтения и восприятия материала, хотя он является одним из самых трудных в написании. По сравнению с другими арабо-исламскими рукописными книгами, написанными этим шрифтом, оманские рукописные книги не уступают по качеству и мастерству исполнения шрифта, а также по разнообразию подходов к решению оформительских задач.

Уделялось внимание знакам ударения, помогающим читателям правильно соблюдать интонацию, воспринимать и читать текст религиозных изданий и книг художественной литературы. В оманских книгах этого периода, в основном, использовались черные чернила, а также красный цвет для выделения значимых единиц текста — заголовков, абзацев, символов, комментариев и знаков пунктуации, отсутствовала нумерация страниц, еще использовался традиционный способ обозначения последовательности страниц, не было отдельной страницы с содержанием книги. Нумерация страниц появилась позднее, в рукописных оманских книгах в начале XX столетия как результат распространения печатных книг, создаваемых под влиянием европейского книгопечатания. Иллюстрации в оманских рукописных книгах встречаются редко, но по сравнению с иллюстрациями арабско-исламских рукописных книг того же периода, не уступают по качеству исполнения.

Научные книги по медицине, химии, фармацевтике, астрономии, мореходству и т. д. опираются в основном на подробные словесные описания. Чаще текстовая информация не предполагала дополнительных иллюстраций, так как на этом этапе исторического развития научная литература исходила от ведущих ученых в этих областях и писалась исключительно для узкого круга специалистов. Книга в Омане изначально не считалась предметом роскоши, в ней больше ценились мысли автора, по отношению к художественному оформлению предпочтение отдавалось содержанию.

В главе II – «Становление издательского дела и полиграфии в Омане»

уделяется внимание особенностям развития истории книжной печати в регионе, состоянию этой сферы деятельности в стране; дается анализ значения распространения печати в общем контексте развития культуры региона.

2.1. Развитие полиграфии и гражданской печати в странах арабского мира Возникновение и распространение книгопечатания — особый этап, переходный, в истории книги Омана — от традиционной формы рукописной каллиграфической книги арабских стран — к книге тиражируемой, полиграфической, воспроизводимой исключительно типографскими средствами.

Первые арабские книги были тиражированы в Иране (1846 г.) и Ираке (1856 г.), это были Кораны, как наиболее значимые по содержанию. Планировалось изначально тиражирование копий рукописных книг.

Сильное сопротивление большой когорты ремесленников-писцов, не желавших терять рабочие места и престижного положения в обществе, было также серьёзной причиной, тормозившей распространение печати в арабо-исламском мире. Но распространение печатных книг в арабских странах продолжалось. Искусство печати и издательского дела развивалось и неуклонно совершенствовалось в течение четырёх веков, прежде чем оно приблизилось к европейскому стандарту.

Первая печать с подвижными литерами в 1798 г. появилась в Египте в период похода Наполеона. В 1805 г. на базе прежней типографии вновь возродилось печатное производство, именовавшееся типографией «Альбулаг» (1819 - 1822 гг.). Очень скоро она превратилась в основной центр печатного воспроизведения старых рукописных арабских книг, печатали и вновь переведённые на арабский язык. Книги типографии «Альбулаг» отличала четкость текста, который читался легко и, что очень важно, не содержал грамматических и орфографических ошибок. Книги этой типографии славились во всем арабо-мусульманском мире. Книги выходили на обновленном арабском литературном языке, доступном широкому кругу читателей. Сегодня мы бы охарактеризовали действия типографии Альбулаг как грамотные дизайнерские действия.

Литографская печать получила широкое применение в исламских странах. Технология литографской печати позволяла тиражировать новые рукописные книги, написанные каллиграфами в это же время, тем самым не прерывая традиций ремесла, сохраняя и приумножая редкое мастерство.

Первые печатные машины были завезены на территорию Аравийского полуострова из Турции в 1872 г., первая газета на Аравийском полуострове названная в честь столицы Йемена «Сана», отпечатана была примерно в 1875-1879 гг., сначала в 4-х листовом оформлении, размером 31x 46 см, на арабском и турецком языках. Потребовалось много времени, чтобы литераторы, издатели, редакторы, корректоры и др. убедились в преимуществе использования европейских знаков препинания в арабской книге, и лишь в начале XX века

начали вводить знаки препинания. Начиная с XIX в. вводится должность аудитора, его обязанностью являлся контроль за правилами издания книг, проверка достоверности фактов, заимствованных из других книг, защита и сохранение авторских прав на литературные произведения.

2.2. Первые оманские печатные книги (2-я пол. XIX – сер. XX вв.)

Приводятся конкретные факты и примеры по этапам становления книжного дела в Омане. Описываются первые печатные книги, изданные в султанской типографии на Занзибаре (Восточная Африка) и за пределами страны.

Рассматриваются несколько оманских книг, отпечатанных в султанской типографии Занзибара, с точки зрения их художественно-конструктивных характеристик. Среди первых Оманских изданий – словарь «Камус Альшариат» (1879 г.), изданный в Занзибаре; выделяется книга о путешествии султана в Западную Европу, которая была напечатана в 1878 г. в Европе в Британии.

Следует упомянуть книгу «Латаиф Альхикам фи Садикат Анниам» (1891) оманского автора Саида бин Хальфан аль-Халили, отпечатанную в типографии «Дет Барсад» (Индия, Бомбей). Рассмотрен ряд изданий, декоративно-шрифтовое решение, структурная организация набора, конструктивная система в плане рубрикации, титульных страниц и шмуцтитулов, оглавления и пр., как опыт художественно-полиграфической практики. Распространение типографской печати значительно активизировало авторскую деятельность. Говоря о роли и значении печати в арабском регионе, европейский историк Э. Эйнштейн выделяет три фактора, обусловленные приходом печати и связанные с письменным словом: быстрое распространение литературы по всем областям знаний; стандартизация печатных литературных произведений; сохранение этих произведений для будущих поколений.

В ГЛАВЕ третьей «**Книжный дизайн современного Омана - новый этап развития**» рассмотрены социальные и культурные условия, которые способствовали развитию издательского дела и периодической печати в конце XX – начале XXI века, а также вопросы современного проектирования книги, связанные с типологией изданий.

3.1. Социальные и культурные условия развития издательского дела и периодической печати в конце XX века Нужно отметить, что до 1970 г. в Омане абсолютно отсутствовали типографии и издательства, выпускающие книги и периодические издания. В целях развития правительство Омана в лице султана Кабуса бин Саида аль-Бусаиди создало основу для кардинального изменения в разных областях жизни своей страны, в том числе в отрасли производства печатной продукции и книг. Началом современной печати в стране можно считать выпуск на территории султаната первой правительственной печатной газеты — «Оман» с использованием наборной машины (23 июля 1972 г.).

В 1975 г. был издан первый закон в области печати и издательского дела,

целью которого являлась организация книжного производства в Омане, отвечавшего современным мировым стандартам. Был принят ряд документов, регулирующих его выполнение, стимулирование книжного производства, предоставление льгот в финансовых аспектах функционирования объектов и систем экспорта и импорта, предоставление современной печатной техники, обеспечение квалифицированным персоналом. С тех пор правительство стремится к совершенствованию этого закона в соответствии с новыми требованиями к уровню печатных изданий.

В связи с расширением образовательной, культурной, экономической базы страны и ростом сектора, обслуживающего эти отрасли, возникла необходимость издания нового Указа в целях увеличения бюджетных расходов в области печати и издательского дела (1984 г.). Это позволило увеличить количество высокотехнологичных типографий, число которых достигло семидесяти в 2007 г. В результате этого, большая часть оманских публикаций стала издаваться в пределах султаната Оман. Возросло число работающих в стратегически важной отрасли, а также желающих учиться специальностям издательского дела, поскольку эти профессии стали востребованными.

Благодаря такой национальной политике, к 2007 г. увеличилось издание газет, журналов, информационных бюллетеней и т. д., публикующихся на регулярной основе и достигшее более 60 изданий, без учета растущих других нерегулярных публикаций. А число частных и государственных издательских учреждений – 12, что отражает уровень развития издательского дела в Омане.

Периодическая печать играет доминирующую роль в жизни и деятельности современного Омана. Журнал «Новости нашей компании» – старейший из журналов страны (учредитель - компания «Нефтяное развитие Омана»), в 1968 г. сначала был бюллетенем (арабский и английский языки) на четырех страницах, позднее превратился в красочный журнал. С 1970 г. издаётся в Омане. Журнал излагает новости компании, но главные темы - научные проблемы, вопросы социальных и культурных задач, характеризуется высоким качеством печати, крупными фотоиллюстрациями, современной типографикой.

Первая оманская газета «Аль-Ватан» («Родина») была частной и стала издаваться с началом реформ и преобразований в Омане (1970 г.). Первый номер отпечатан был еще в Ливане, по причине отсутствия полиграфических машин. С 1975 г. печать газеты продолжалась в Египте, затем – в Кувейте до 1988 г., когда в Омане была основана собственная типография для печати на арабском языке. «Аль-Ватан» является первой газетой, которая стала тиражироваться на мелованной бумаге (1997 г.), что значительно улучшило эстетическое восприятие.

В числе государственных мер, направленных на развитие книгоиздательской отрасли, является увеличение их финансовой поддержки, проведение международных выставок и семинаров в Омане, а также участие в мероприятиях

других стран. Примером национальной политики являются ежегодные международные книжные выставки-ярмарки, проводимые в Маскате (с 1995 г.) Статистика организаторов выставки свидетельствует, что в 2005 г. уже 32 государства (арабских и иностранных) представляли более 500 издательств. Их количество увеличилось до 532 уже в 2007 г., что является свидетельством не только растущей популярности Международной книжной выставки, но и успешности развития отрасли.

3.2. Типология изданий и новые подходы в современной практике книжного проектирования Сегодня в Омане книги, как духовная ценность, сформировавшаяся на протяжении веков, стали не только доступными широким слоям населения, но и неотъемлемой частью жизни в современном обществе. Печатным изданиям отводится ведущая роль в формировании уровня языка и современной литературы. Благодаря усовершенствованным технологиям печати появляются новые дизайнерские методы оформления текста, способствующие облегчению чтения и ускоренному восприятию. Современный книжный дизайн включает текстовый набор (с устоявшимся комплексом требований технического и эргономического характера), иллюстрации (с широким профилем требований, определяемых характером литературного произведения и проектными задачами книгоиздателей), модульную сетку.

Прикладные задачи книжного дизайна — определение общественной и потребительской значимости издания, формирование предметной формы книги, способов ее проектирования, технологии тиражирования и пр., не могут решаться без учёта эстетической составляющей.

У каждой эпохи, у каждого художественного стиля свои принципы построения книги. В контексте различных стилей книжного искусства ведущая роль отводилась всегда общей архитектурной цельности, которая создавалась выверенным пропорциональным строем, пластикой шрифта и орнамента, выбором и тщательной обработкой материала, если иллюстрациям отводилась подчиненная роль.

Примером официальных изданий рекламного характера, осуществляемых Министерством туризма, является серия брошюр, выходящих под названием «Султанат Оман» (арабский, английский, русский, французский и т.д.). Новые научные издания занимают видное место в библиотеках страны, посвященные историческим событиям, древним литературным источникам, научным открытиям, народным ремеслам и пр. Правительство Омана оказывает поддержку и содействие их изданию («Растения провинции Дофар», 1988; «Арабский инструмент "уд": между точной наукой и секретами искусства», 2006 и др.)

Литературно-художественные издания для взрослых читателей проектируются с учетом более сложного восприятия, художник не пассивный копиист, но активный интерпретатор литературного произведения. Большое

распространение получают плакат и карикатура. Сегодня особая роль отводится графическим рисункам карикатурного жанра, имеющим критикующий, осуждающий, высмеивающий характер, на актуальные политические, социальные, экономические и др. темы.

Фотография занимает ведущее место во всех изданиях, выпускаемых в стране, и даже там, где требуется рисованная графика. Причин несколько. Первая, большой объём фотоматериалов — из внешних источников, из арабских и других стран. Второе, недостаток профессионально-художественного опыта у большинства оманских художников. Дизайн современной оманской книги на базе компьютерных программ, легко оперирует цветными фонами и арабскими орнаментами. Ставшая популярной тенденция автоматически использовать орнаменты в современных книгах вызывает опасение. Рассматривая современную типологию изданий, различающихся способами приведения к художественному единству её разнородных составляющих, автор предполагает возможность использования полученного опыта на современном этапе развития книжного дела в Омане.

3.3. Особенности дизайна учебных изданий и книг для детей В Омане до 1970 г. всего три государственные школы обучали 900 учащихся, только мужского пола, до 6 класса. До 1978 г. не было собственной учебной литературы, использовались школьные учебники арабского государства Катар. Начался процесс постепенного введения оманских учебников в школьную программу с 1-2 классов в 1978-1979 гг., в 1983 г. были изданы учебники для 12 класса, завершающего среднее образование.

Первоочередной задачей Министерства образования стало увеличение числа оманских дизайнеров, иллюстраторов, лингвистов, аудиторов, техников электронных устройств и т. д. в сфере учебного книгоиздания. С этой целью при Министерстве в 1997 г. было создано «Отделение производства школьных учебников», позже переименованное в «Центр технического образования и подготовки школьных учебников» с подчинением Генеральному департаменту учебных программ. Создание Центра ознаменовало реализацию программ комплексного обновления учебников Омана: пересматривалось содержание, дизайн и иллюстрирование, печать и новые технологии. «Центр технического образования и подготовки школьных учебников» разрабатывал методические рекомендации, занимался подготовкой пояснительных пособий, плакатов и открыток для образовательных целей и т. п.

Основание «Центра» положило начало использованию современного электронного программного обеспечения, что сократило сроки производства учебников, ускорило и облегчило работу дизайнеров (по выбору, замене и интеграции шрифтов, выполнению графики и цветных композиций и др.). Благодаря работе Центра удалось увеличить в отрасли число дизайнеров (абдль-

Моним аль-Махаити, Насра аль-Бусаиди и др.), иллюстраторов (Мохаммед Хасан Байт Саид, Бадрия Арахби и др.), корректоров (Фатима аль-Хашими, Салим аль-Тувейя и др.) и инженеров-специалистов по электронной технике. «Центр» Министерства образования — ведущее учреждение по выпуску учебной литературы, созданию учебных пособий — книг, плакатов, брошюр, видео- и аудио- продукции.

Естественно, что ценность учебника - это сам учебный материал, его насыщенность научной информацией, с его методикой и формой изложения. Однако, такие характеристики учебника, как легкость усвоения, быстрота запоминания материала и удобство использования книгой, зависят и от усилий дизайнеров, ибо оформление (логика книжного построения, иллюстрационный цикл, внешнее оформление) выполняет важную служебно-педагогическую функцию. Сильнейшим стимулом для развития новых функций книги Омана явился рост тиражей, укрупнение издательской деятельности (как в руках государства, так и у частных предпринимателей).

В дизайнерской проектной разработке учитываются три составляющие учебника: знания, навыки, показатели и тенденции. Организация текста и изображений в учебной книге — важный фактор, влияющий на эффективность обучения. Продуманный дизайн максимально помогает читать и легко усваивать научную информацию. В работе анализируются учебные издания «Исламское воспитание», «Окружающий мир» и др. Среди всех оманских книг именно учебная литература отражает самобытность своей страны и содержит максимальное количество иллюстраций, выполненных вручную.

Первой публикацией в Омане, предназначенной детям, был вышедший в 1990 г. ежеквартальный журнал «Региональные муниципалитеты и экология», со вкладкой для детей. Позже название журнала переименовано в «Человек и Экология».

Одна из проблем детского книгоиздания - необходимость повышения требований к качеству иллюстраций в целом. Чтобы найти решение этого вопроса, необходимо создать в стране сеть художественно-полиграфических учебных заведений, специализирующихся в области искусства книги, и формировать собственные профессиональные кадры художников.

В современной издательской деятельности для детей эстетическая составляющая просматривается как некая стилистическая линия, конкретно видимая в эстетике графических и текстовых наборных форм книги и в изобразительной манере иллюстраций.

Заключение Поскольку история султаната и его культура имеют глубокие исторические корни, современная оманская книга должна отвечать двум общим требованиям: с одной стороны - по возможности, сохранить культурную самоидентификацию и, с другой - вобрать все достижения современной мировой

типографики и дизайна. Её опора – в глубоких национальных традициях, богатейшем многовековом опыте, которые таят в себе возможности дальнейшего перспективного развития книжного дизайна в Омане. В этой связи прослеживается все возрастающий спрос как на более качественную книжную продукцию, так и на специалистов – дизайнеров книги, способных осуществить на практике сложные художественно-графические идеи для современных изданий.

Чрезвычайно важной для развития современного книгоиздания в Омане является задача подготовки кадров: дизайнеров, редакторов и всех специалистов, участвующих в едином издательском процессе. Особо отметим перспективы развития учебной литературы, которая должна быть удобной для чтения, то есть функциональной с точки зрения подачи информации. Дизайн её актуален: именно учебная литература воспитывает вкус подрастающего поколения, приобщает его к культуре страны. Достижения лучших традиционных форм книгопечатания следует переосмыслить в свете современной художественной культуры и развития научно-технического прогресса, что поднимет современную Оманскую книгу до уровня европейских и мировых стандартов. Ориентируясь на отечественный материал и традиции, логично предполагать выход книжного искусства Омана на новый качественный уровень.

На основании проведенного исследования, в соответствии с его целью и задачами формулируются следующие выводы:

1. Арабские книги, и в т. ч. рукописные книги оманских каллиграфов и художников, демонстрируют высокий художественный уровень книжного искусства мусульманских стран, отличаются красочностью, уникальным профессиональным мастерством, последовательным сохранением характерных особенностей декора рукописной книги, как единого художественного организма, свидетельствуют об интернациональном и сложном характере развития арабской культуры.
2. Современному развитию книгоиздательской отрасли, массовой периодической печати и дизайна печатной продукции в Омане способствовали благоприятные социальные и экономические условия, поддержка на государственном уровне, развитие полиграфического производства и внедрение новых современных технологий книгоиздания.
3. На протяжении второй половины XX – начала XXI века, эволюция художественно-графического языка и концепций формообразования в дизайне оманской книги происходили, начиная от уровня решения издательско-полиграфических задач частного характера к новому, целостному подходу процесса проектирования книги, как к единому художественно-конструктивному объекту.
4. На дизайн книги, ее технико-эстетическое формообразование оказывают влияние как новые промышленные технологии и материалы, так и введение

в процесс проектирования книги творчески переосмысленного художественного наследия стран Аравийского полуострова, традиционного художественно-композиционного единства шрифта и орнамента, а также внедрение новых систем модульного проектирования, распространенных в странах Европы. Оманскую книгу необходимо развивать, опираясь на опыт и наследие традиционного арабо-исламского стиля, т. е. предполагается развитие, творческая переработка и применение традиционных элементов, будь то шрифт, иллюстрация или орнамент с целью сохранения целостности стиля и его художественно-образного строя.

Публикации по теме диссертации:

- 1. *Байт Саид Мохамед Хассан Али. Роль ученых-литераторов Омана в становлении зрительного образа арабского алфавита // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. — М. : Изд-во МГУП, 2009. — № 5 (сентябрь-октябрь). - С. 132 – 137. (перечень ВАК)***
- 2. *Байт Саид Мохамед Хассан Али. Современная книга Омана. Шрифт и орнамент // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. — М.: Изд-во МГУП, 2010. — № 6 (ноябрь -декабрь). - С. 154 – 157. (перечень ВАК)***
- 3. *Байт Саид Мохамед Хассан Али. Рукописные книги Омана. // Вестник Московского государственного университета печати. 2009. - № 9 (сентябрь). - С. 38 – 46.***
- 4. *Байт Саид Мохамед Хассан Али. Правильно оценить состояние книжного дизайна в Омане // Вестник Московского государственного университета печати. 2010. - № 10 (май). - С. 236 - 242.***