

**АРАБСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ КАК ВИД ВЫСОКОГО ИСКУССТВА
И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Миркомилов Мирзохид

*Университет Мировой Экономики и Дипломатии
факультета Международного Права студент 2 курса
77mirkomilov@gmail.com*

Научный руководитель:

Абдупаттахов Жахонгир Миртуйчиевич

*ст. преподаватель кафедры Восточных языков
jahon1124gir@gmail.com*

Аннотация: данная статья посвящена исследованию арабской каллиграфии как уникального феномена художественной культуры, обладающего как эстетической, так и духовной ценностью. Рассматриваются исторические этапы становления каллиграфии, её связь с исламской традицией, а также ключевые стилистические направления. Особое внимание уделяется трансформации арабской каллиграфии в современном мире, её интеграции в цифровое искусство, дизайн и массовую культуру. В работе анализируется значение каллиграфии как формы визуальной коммуникации и средства сохранения культурной идентичности.

Ключевые слова: арабская каллиграфия, исламское искусство, визуальная культура, типография, современное искусство, каллиграффити.

Целью данной статьи является: комплексный анализ арабской каллиграфии как вида высокого искусства и изучение её современных форм использования. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- 1) рассмотреть исторические предпосылки возникновения арабской каллиграфии;
- 2) проанализировать основные стили и их художественные особенности;
- 3) выявить роль каллиграфии в исламской культуре;
- 4) исследовать современные тенденции и сферы применения.

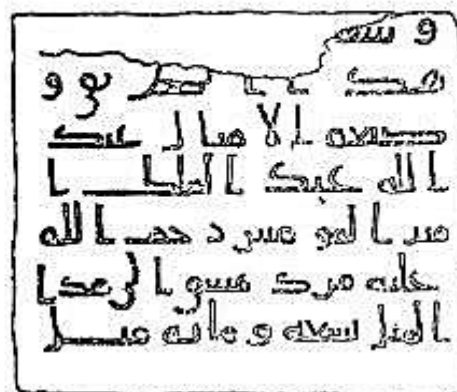
Введение

Арабская каллиграфия занимает особое место в истории мирового искусства, являясь не просто способом письма, а сложной художественной системой, в которой форма и содержание находятся в неразрывном единстве. Её развитие тесно связано с историей ислама и арабского языка, что придаёт ей особую сакральную значимость. В условиях ограничения изобразительных форм в религиозном искусстве каллиграфия стала главным способом художественного выражения, превратив письменный знак в носитель эстетической и духовной ценности. Актуальность исследования определяется

тем, что в XXI веке арабская каллиграфия не только сохраняет свою традиционную роль, но и активно интегрируется в глобальную визуальную культуру. Она становится частью современных художественных практик, цифрового дизайна и массовой коммуникации, что требует её переосмысления как феномена высокого искусства. Арабская каллиграфия возникает на пересечении необходимости и вдохновения: с одной стороны, она служит средством фиксации текста, с другой — стремится к эстетическому совершенству, превращая письмо в искусство. Уже в ранний период становления ислама письменное слово приобретает особую ценность, поскольку именно через него передаётся священное откровение. Это обстоятельство определяет дальнейшую судьбу каллиграфии: она становится не просто ремеслом, а формой духовной практики, в которой каждый штрих подчинён внутренней гармонии и строгим канонам. Первые формы арабского письма отличались строгостью и геометричностью. Так называемый куфический стиль, использовавшийся для записи ранних коранических текстов, демонстрировал стремление к монументальности и ясности формы. Однако со временем каллиграфия начинает усложняться, приобретая пластичность и выразительность. В эпоху Аббасидского халифата происходит систематизация каллиграфических принципов, и значительную роль в этом процессе играет Ибн Мукла, который вводит пропорциональную систему письма, основанную на модуле точки. Благодаря этому каллиграфия превращается в строго организованную художественную систему, где каждая буква подчинена единому ритму и пропорциям. Особое место в арабской каллиграфии занимают её классические стили (почерки), каждый из которых обладает ярко выраженными художественными и функциональными характеристиками. Куфический стиль (куфи) — один из древнейших, возникший в VII–VIII веках. Он отличается строгой геометричностью, угловатыми формами, горизонтальной вытянутостью и монументальностью. Благодаря своей архитектурности куфи идеально подходил для архитектурных надписей, декоративных фриз и ранних списков Корана.

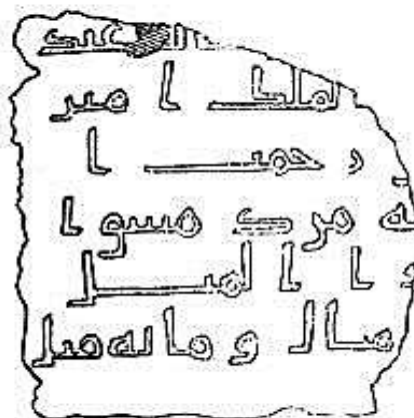
ب

ا

د

ج

كتابات كوفية منقوشة على أميال (علامات طريق) من عصر الخليفة
عبد الملك بن مروان، مؤرخة سنة ٦٨ هجرية

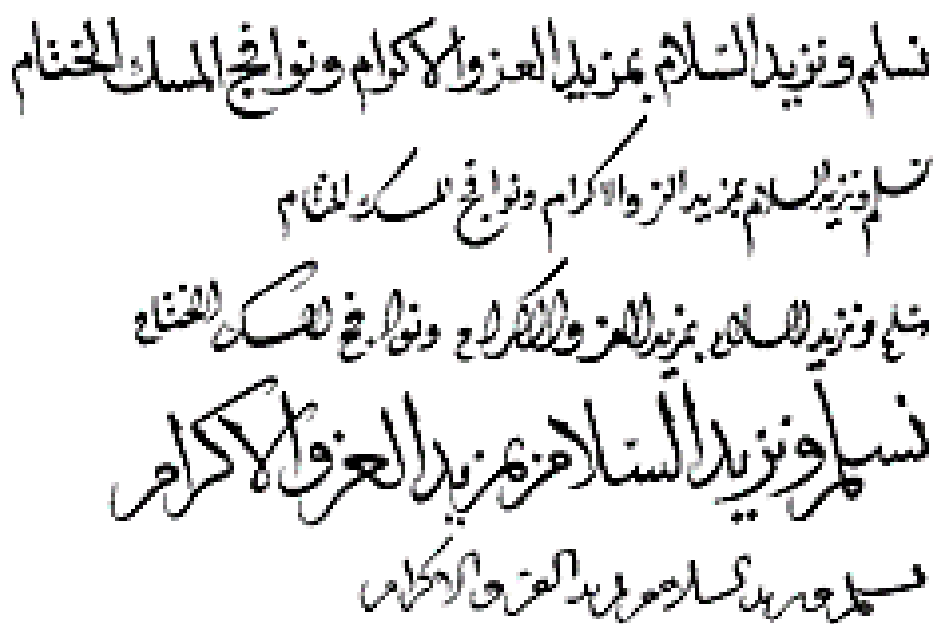
Куфический простой аль-басит.

Насх (насх) — более округлый, ясный и элегантный стиль, получивший широкое распространение с X века. Его отличает высокая читаемость, плавность линий и сбалансированные пропорции, что сделало насх основным стилем для переписывания книг, Коранов и научных трактатов.

Сулус (сулус, thuluth) считается одним из самых величественных и сложных стилей. Для него характерны удлиненные вертикали, изящные завитки, динамичные изгибы и выраженный ритм. Сулус традиционно использовался для монументальных надписей на стенах мечетей, фасадах зданий и в каллиграфических панно.

Дивани — декоративный, изысканно сложный стиль, созданный в османский период. Его отличает сильное переплетение букв, наклонность и высокая

декоративность, из-за чего он применялся преимущественно для официальных документов, султанских указов и художественных композиций. Кроме того, значительное распространение получили рук'а (упрощённый скорописный стиль для повседневного письма), та'лик и насталик (персидские стили с выраженным наклоном и текучестью). Каждый стиль не только выполняет практическую функцию, но и несёт собственную эстетическую и эмоциональную нагрузку, позволяя каллиграфу передавать различные настроения — от строгости и монументальности до изящества и лиричности.

Основные курсивные стили арабского письма: насх, насталик, дивани, сулюс, рук'а

Очередной особенностью арабской каллиграфии заключается в её способности соединять рациональное и эмоциональное начала. С одной стороны, она строится на математически выверенных пропорциях, с другой — допускает индивидуальную интерпретацию мастера. Каллиграф не просто воспроизводит текст, он создаёт композицию, в которой важны не только формы букв, но и их взаимодействие в пространстве. Линия становится носителем движения, ритма и даже настроения, а текст — визуальным образом, способным вызывать эстетическое переживание независимо от его содержания. В исламской культуре каллиграфия приобретает особый статус, поскольку она напрямую связана с сакральным текстом. Украшение мечетей, рукописей и предметов быта каллиграфическими надписями формирует уникальное художественное пространство, в котором слово становится центральным элементом визуальной среды.

Каллиграфия в этом контексте выступает как форма медитации и духовного сосредоточения, требующая от мастера не только технического совершенства, но и внутренней дисциплины. Однако было бы ошибкой рассматривать арабскую каллиграфию исключительно как явление прошлого или как элемент религиозной традиции. В современном мире она активно переосмысливается и адаптируется к новым условиям. Одним из наиболее ярких примеров является каллиграффити — направление, сочетающее традиционные каллиграфические формы с эстетикой уличного искусства. Работы Ашрафа Хасана демонстрируют, как древняя традиция может быть интегрирована в современный городской контекст, сохраняя при этом свою культурную идентичность. Современные технологии открывают перед каллиграфией новые возможности. Цифровые инструменты позволяют создавать шрифты, анимации и интерактивные проекты, в которых традиционные формы получают новое звучание. Каллиграфия становится частью глобального визуального языка, используемого в рекламе, брендинге и дизайне. При этом она не утрачивает своей уникальности: напротив, её историческая глубина и культурная специфика делают её особенно востребованной в условиях стандартизации визуальной среды. Интересно отметить, что в современном искусстве каллиграфия всё чаще выходит за пределы текста, превращаясь в самостоятельный художественный элемент. Важным подтверждением глобального значения арабской каллиграфии стало её включение в 2021 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по совместной номинации 16 арабских стран. Согласно официальному описанию ЮНЕСКО, «арабская каллиграфия — это художественная практика письма арабским шрифтом текучим образом, передающая гармонию, грацию и красоту». Практика, передаваемая через формальное и неформальное образование, использует 28 букв арабского алфавита, пишется курсивом справа налево. Изначально предназначенная для обеспечения ясности и читаемости письма, она постепенно превратилась в исламское арабское искусство, служащее как традиционным, так и современным произведениям. Текучесть арабского письма открывает бесконечные возможности: даже в пределах одного слова буквы можно растягивать и трансформировать множеством способов, создавая разнообразные мотивы. Традиционные техники предполагают использование натуральных материалов — тростникового или бамбукового калама, чернил на основе мёда, сажи и шафрана, а также ручную изготовленную бумагу, обработанную крахмалом, яичным белком и квасцами.

В современном варианте часто применяются маркеры, синтетические краски и аэрозольные баллончики для каллиграффити. Каллиграфия широко распространена не только в арабских, но и в неарабских странах, ею занимаются мужчины и женщины всех возрастов, а навыки передаются как неформально, так и через специализированные школы и ученичество. В современном мире арабская каллиграфия активно интегрируется в крупные архитектурные проекты, особенно в

странах Персидского залива. Ярким примером служит Мечеть Шейха Зайеда в Абу-Даби, где огромные каллиграфические панно в стиле сулюс и куфи украшают купола и интерьеры, гармонично сочетаясь с современными материалами и освещением. Ещё более масштабно каллиграфия представлена в Бурдж-Халифа (Дубай), где традиционные надписи интегрированы в фасад и интерьер самого высокого здания мира. Значительное развитие получило направление хуруфия (от араб. «хуруф» — буквы). Художники, такие как иракский мастер Шакер Хасан аль-Саид и саудовский каллиграф Насер аль-Салем, превращают буквы в абстрактные композиции, создавая скульптуры, инсталляции и живописные полотна, где буква становится самостоятельным художественным образом. В сфере цифрового дизайна каллиграфия также нашла новое воплощение: современные арабские шрифты (например, семейство шрифтов Dubai Font и Cairo), разработанные с учётом традиционных пропорций, активно используются в интерфейсах, брендинге и цифровой типографике по всему миру.

Таким образом, традиционное искусство успешно адаптируется к высоким технологиям и глобальному контексту, сохраняя при этом свою культурную идентичность. Ярким проявлением государственной поддержки арабской каллиграфии стало объявление 2020 года «Годом арабской каллиграфии» в Саудовской Аравии. Об этом объявил министр культуры принц Бадр бин Абдалла бин Фархан 18 декабря 2019 года в День арабского языка ООН. Целью инициативы стало празднование древнего искусства, подчёркивание его эстетической ценности, исторической значимости и роли в передаче арабской культуры новым поколениям. В рамках Года министерство культуры организовало многочисленные мероприятия, выставки и образовательные программы, активно привлекая к участию государственные учреждения и гражданское общество. Эта инициатива стала частью более широкой стратегии Саудовской Аравии по продвижению национального культурного наследия и гармонично вписалась в программу Vision 2030, направленную на возрождение и популяризацию традиционных искусств в современном контексте. Художники используют буквы как абстрактные формы, экспериментируют с масштабом, материалами и пространством.

Таким образом, каллиграфия перестаёт быть исключительно средством письма и становится универсальным инструментом художественного выражения. В этом контексте арабская каллиграфия может рассматриваться как мост между традицией и современностью. Она сохраняет связь с историей и культурой, одновременно открываясь новым формам и интерпретациям. Это делает её не только объектом изучения, но и живым, развивающимся явлением, способным адаптироваться к изменяющимся условиям культурной среды.

Заключение

Арабская каллиграфия, сформировавшаяся на стыке духовной практики и художественного поиска, по праву занимает особое место в системе мирового искусства. Её историческое развитие — от строгих геометрических форм раннего

письма до изысканных классических стилей — отражает не только эволюцию художественных приёмов, но и глубинные изменения в культурной и интеллектуальной жизни исламского мира. Существенный вклад в формирование канонов каллиграфии внёс Ибн Мукла, чья система пропорций придала письму строгость, гармонию и художественную завершенность.

В современном мире арабская каллиграфия демонстрирует высокую степень адаптивности и актуальности. Она активно интегрируется в новые формы искусства и коммуникации, включая графический дизайн, цифровые технологии и уличное искусство. Творчество таких современных художников, как Эль Сид, подтверждает, что каллиграфия способна выходить за рамки традиционного контекста, сохраняя при этом свою культурную идентичность. Таким образом, арабская каллиграфия представляет собой динамичное и многогранное явление, сочетающее традицию и инновацию. Её устойчивость и способность к развитию свидетельствуют о её значимости не только в историческом, но и в современном культурном пространстве. Она продолжает выполнять важную функцию сохранения культурного наследия и одновременно выступает универсальным языком визуальной коммуникации, подтверждая свой статус одного из наиболее выразительных и значимых видов высокого искусства.

Список использованной литературы:

1. Arabic calligraphy: knowledge, skills and practices - <https://ich.unesco.org/en/RL/arabic-calligraphy-knowledge-skills-and-practices-01718>
2. Blair, Sheila. Islamic Calligraphy. — Edinburgh University Press, 2006. - https://www.researchgate.net/publication/356876081_Islamic_Calligraphy
3. Derman, M. U. Letters in Gold: Ottoman Calligraphy. — The Metropolitan Museum of Art, 1998. - https://books.google.co.uz/books?id=xri9e8h7zIUC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
4. Hussain, M. A. The Art of Arabic Calligraphy. (или статьи Metropolitan Museum of Art — https://www.metmuseum.org/toah/hd/cali/hd_cali.htm)
5. Khatibi, Abdelkebir & Sijelmassi, Mohammed. The Splendor of Islamic Calligraphy. — Thames & Hudson, 1996. https://books.google.co.uz/books/about/The_Splendour_of_Islamic_Calligraphy.html?id=RMRXAAAAYAAJ&redir_esc=y
6. 2020 will be Year of Arabic Calligraphy in Saudi Arabia - <https://www.arabnews.com/node/1600976/saudi-arabia>
7. George A. The Rise of Islamic Calligraphy. London: Saqi Books, 2010. - <https://saqibooks.com/books/saqi/the-rise-of-islamic-calligraphy/>

8. Dagher Ch. Arabic Hurufiyya: Art and Identity. Milan: Skira, 2016. - <https://www.charbeldagher.com/cd/index.php/welcome/106-alkitaba-al2an/586-arabic-hurufiyya-art-and-identity-by-charbel-dagher>
9. Kattan L. M. Sustaining Cultural Identity Through Arabic Calligraphy... // WIT Transactions on the Built Environment. 2020. Vol. 197. - <https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/197/37626>
10. Roxburgh D. J. Traces of the Calligrapher: Islamic Calligraphy in Practice, c. 1600–1900. New Haven: Yale University Press, 2008. - https://books.google.co.uz/books/about/Traces_of_the_Calligrapher.html?id=OzTYAAAA_MAAJ&redir_esc=y
11. Abdupattaxov J.M. “Arab tili fonetik va yozuv tizimi”. O’quv qo’llanma. TDSu rektorining 2024 yilning 03-fevraldagi 25-UM-sonli buyrug’iga asosan (ro’xatga olish raqami 25-01) nashrga tavsiya etilgan. 131 bet.
12. Abdupattaxov J.M. “Arab tili”. O’quv qo’llanma. O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan (buyruq №237 2021-yil 31-may) nashrga tavsiya etilgan. Nashr ruxsatnomasi №237-392. 381 bet.