Каталог выставки
«Другое искусство.
Формула красоты в керамике исламского мира
XIV-XIX веков»

На выставке из фондов «Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» впервые представлены собрания керамики мусульманских стран XIV-XVIII веков. Эта коллекция является одной из лучших в Москве и насчитывает более 200 предметов. Они дают представление об основных художественных принципах керамики ислама и иллюстрируют самые яркие страницы декоративного искусства народов Ближнего и Среднего Востока: арабских стран (включающих юг Пиренейского полуострова (Андалусию), Ирана, Средней Азии и османской Турции. Для этого искусства характерен особый художественный язык и необыкновенное разнообразие вариантов при сохранении глубокого внутреннего единства. Этот яркий калейдоскоп возник на основе культурных традиций народов в этих регионах и доминирующих принципов ислама.

Настоящая выставка керамики стран Ближнего и Среднего Востока представляет художественную систему необычного для европейского восприятия «другого искусства».

Арабские завоевания значительной части цивилизованного мира принесли не только свою политическую систему и язык, но и новое мировоззрение: священная книга ***Коран*** определила основные эстетические принципы культуры. Искусство ислама носит иконоборческий характер – в обращении к темам священной истории запрещается использование изображений живых существ. Общение с Богом осуществляется не через образ, а через Слово. Именно этот постулат рождает совершенно особый художественный язык – ***каллиграфию***. Математически выверенная красота изображенного Слова, превращенного в изящный орнамент, не только служит украшением предмета, но средством общения с Божественным. Надписи становятся своеобразными иконами. Арабская вязь из изречений Корана превращается в тончайший узор, каллиграфические надписи становятся элементом декора архитектурных сооружений и затейливым рисунком на посудных и декоративных формах.

Одновременно с каллиграфией развиваются и иные виды орнамента – ***геометрический*** и ***растительный,*** выражающие идеи божественного абсолюта и непрерывности земного существования. И вершина художественной орнаментальной философии Востока – ***арабески***: бесконечное и причудливое переплетение растительных мотивов, стилизованных изображений плодов, цветов и животных, символизирующее непрерывность земной жизни и Божественной красоты.

Фигуративное искусство в мусульманской культуре становится формальным и стилизованным. Искусство ислама отличает особый плоскостной вид изображений людей и животных в декоре, не связанном со Священной историей.

Произведения декоративного искусства мусульманских стран, представленные на выставке, ярко отражают и общую специфическую черту этого искусства – широкое понятие о восточной роскоши. Великолепие материалов, форм, инкрустаций, каллиграфии и орнаментов, яркость цвета и сияние света придает им качество драгоценностей. В отличие от христианского искусства подобные образцы создавались исключительно для любования и красоты. Они были, как правило, лишены утилитарной функции, в быту ими не пользовались

На выставке демонстрируются лучшие изделия музейного собрания: чаши, блюда, сосуды, вазы, кальяны, шкатулки, изразцы (плитки) и изразцовые панно - создающие собирательный образ мира средневекового художественного ремесла.

Собрание было сформировано специалистами музея в 1920-1950-е годы: произведения были отобраны в музеях и музейных хранилищах Москвы и Ленинграда, поступили из знаменитых собраний (Д.И. Щукина, И.С. Остроухова, С.Д. Шереметева)

I.Изразцы, декоративные и посудные формы. Иран. Турция. Средняя Азия. XIII-XVIII века

На выставке представлены разнообразные изразцы и изразцовые панно XIII-XVIII веков, выполненные мастерами Ирана, Средней Азии, Испании. Искусство керамики, тесно связанное с архитектурой, развивалось в этих странах стремительно и плодотворно. Мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи были щедро украшены керамическим декором. Зодчие использовали его в украшении фасадов (купола, порталы), но больше в украшении интерьеров сооружений. Произведения выполнены в различных техниках декорирования: роспись цветными поливами и кобальтом, люстр, позолота, рельеф.

Восьмиугольный и крестообразный **иранские изразцы XIII в.** (1260-х гг.), уложенные мастерами особым образом, создавали «ковровое» покрытие стен. Изразцы с анималистическими изображениями в исламском искусстве были довольно редкими и встречаются, большей частью, в иранских образцах. Именно в этой стране, принявшей особую форму ислама (шиизм) не было запрета на фигуративные сюжеты. Все изразцы декорированы в технике люстра, изобретенной в IX в. Она заключается в создании особого золотистого слоя (смесь окиси меди, окиси серебра, уксуса, сернистой ртути), покрывающего сверху роспись на изделии и дающего богатый декоративный эффект. Искусными специалистами в этой области были иранские мастера центров Рея и Кашана.

Орнаменты и каллиграфия составляли в мусульманском искусстве неразрывное целое: это демонстрируют иранский бордюрный изразец и часть панно XIII-XIV веков.

С керамическим искусством Средней Азии (эпохой Тимура и Тимуридов) связано **мозаичное панно**, представленное на выставке. В XV-XVI веках в Самарканде возникают монументальные архитектурные сооружения, щедро украшенные подобной мозаикой, обладающей яркой и чистой палитрой.

Интересными образцами светских сюжетов в керамике могут служить изображения всадников на предположительно иранских рельефных изразцах, вызывающих ассоциации с прославленной поэмой-эпосом Х. Фирдоуси (935-1020) «Шахнаме».

На выставке представлены разнообразные **декоративные предметы и посудные формы: блюда и чаши, вазы и сосуды, шкатулка и декоративное панно**. Они выполнены керамистами Ирана, Турции, Средней Азии. **И**скусство мусульманских стран всегда отличалось самобытностью, что было связано с этнической культурой каждого из народов. Однако в результате арабских завоеваний, охвативших огромное пространство, были выработаны общие принципы, которые стали обязательными для всех уголков мусульманского мира. Развитию керамической отрасли способствовал запрет на использование золотых и серебряных изделий в быту. В то же время исламскую керамику отличает особое, обостренное чувство красоты. Его связывают с безупречной изысканностью форм, с трепетом ярких красок, богатством декора, но сильнее всего со светом. Отсюда тяга к предметам сверкающим, блестящим, прозрачным и отражающим свет.

Среди представленного ряда произведений выделяется небольшая иранская **чаша** в так называемом стиле «минаи». Миниатюрная чаша выполнена из дорогого (тонкого) фаянса и имеет полихромное изображение, близкое по технике к миниатюрной росписи. Яркие краски чистых тонов не лишены воздушной акварельности и мягкости.

XVII- XVIII века исламского искусства представляют изделия мастеров Исфахана (близ Тегерана): **шкатулка (ларец) и декоративное панно**. На них помещены

многофигурные изображения, отличающиеся яркими, насыщенными тонами росписи и сюжетной занимательностью.

Декоративные и посудные формы

Блюдо.
Иран.XVIII век (?)
Фаянс, цветная полива, роспись
Диаметр-23,6 см
ФС-323
Из собрания Д.И. Щукина

Блюдо.
Иран.XVIII век (?)
Фаянс, цветная полива, роспись
Диаметр-24,7 см
ФС-358

Блюдо.
Иран.XVIII век (?)
Фаянс, цветная полива, роспись
Диаметр-26,4 см
ФС-380
Из собрания Д.И. Щукина

Пласт
Иран. Исфаган.XVIII век (?)
Майолика, рельеф
43,8х39,3 см (размер с рамой)
ФС-2252
Из собрания С.Д. Шереметева

Ларец с прикрепленной крышкой
Иран. Исфаган.XVIII век (?)
Майолика, рельеф
17,0х23,2х15,5 см
ФС- 1734

Сосуд
Иран. Кашан. Конец XVI- начало XVII вв.
Керамика, роспись подглазурная
Высота-15,6 см
ФС-354

Чаша
XIV век (?)
Иран, Кашан
Тонкий фаянс, полихромная роспись
Диаметр-14,5 см
ФС-360

Сосуд (резервуар для кальяна)
Турция. XVIII век
Керамика, роспись
Высота- 25,0 см
ФС-333

Сосуд
Иран. XVII век (?)
Керамика, роспись подглазурная
Высота- 21,8 см
ФС-337

Сосуд (резервуар для кальяна)
Иран. XVI век (?)
Керамика, роспись подглазурная
Высота- 18,1 см
ФС-338

Фольфдан (плевательница)
Иран. XVII век (?)
Керамика, роспись подглазурная
Высота- 11,1 см
ФС-347

Ваза
Иран. XVII век (?)
Керамика, роспись подглазурная
Высота-31,3 см
ФС-4577

Чаша
Иран. XVI век (?)
Керамика, подглазурная роспись
Диаметр -24,0 см
Высота-10,4 см
ФС- 1696

Чаша
Средняя Азия. XVI век (?)
Керамика, подглазурная роспись
Высота- 16,0 см
Диаметр верха- 37,0 см
ФС-312

Изразец
XVIII век (?)
Керамика, полихромная роспись, рельеф
17,3х11,9х2,6 см
ФС-381

Изразец
XVIII век (?)
Керамика, полихромная роспись, рельеф
17,8х11,6х 3,0 см
ФС-382

Чаша
Иран, XVIII век (?)
Керамика, подглазурная роспись
Высота- 21,5 см
Диаметр верха- 43,5 см
ФС-310

Изразцы и изразцовые панно.

Изразец
Иран. XVI век (?)
Керамика, роспись по сырой эмали
25,5х19,3 см
ФС-425

Изразец
Иран. XVI век (?)
Керамика, роспись по сырой эмали
18,5х18,5 см
ФС-3118

Изразец (карнизный)
Иран (?) Конец XVI –XVII вв. (?)
Керамика, цветная полива, рельеф
27,5х12,0 см
ФС- 1610

Изразец
Иран. Кашан (?). 1260-е гг.
Керамика, люстр
31,0х32,0 см
ФС-348

Изразец
Иран. Кашан (?). 1260-е гг.
Керамика, люстр
31,0х24,2 см
ФС-349

Изразец
Иран. Кашан (?). XIII–XIV вв.
Керамика, люстр
15,0х10,1 см
ФС-1456

Изразец
Иран. Кашан (?). XIII–XIV вв.
Керамика, люстр
20,5х16,5 см
ФС-3116

Фрагмент изразцового панно
Средняя Азия. XVI–XVII вв. (?)
Керамика, цветные поливы
48,5х33,7 см
ФС-1613
Из собрания И.С. Остроухова

Изразец
Иран. XVI век (?)
Керамика, полихромная роспись, рельеф
18,5х15,0 см
ФС-5588

Фрагмент изразца
Средняя Азия. XV-XVI вв.
Терракота, рельеф
10,7х8,5 см
ФС-1464

Фрагмент изразца
Средняя Азия. XVI век.
Терракота, рельеф
11,7х 7,7 см
ФС-1478

Фрагмент изразца
Средняя Азия. XVI век
Керамика, рельеф
9,3 х8,0 см
ФС- 1609

Фрагмент изразцового панно
Иран. Кашан (?). II половина XIII века (?)
Керамика, роспись кобальтом, люстр
31,0х29,2 см
ФС-372

Изразец
Средняя Азия. XVI–XVII вв. (?)
Керамика, цветная полива, рельеф
11,0 х7,5 см
ФС-1608

Изразец
Средняя Азия. XVI век (?)
Керамика, цветная полива, позолота
17,х11,3 см
ФС-1617

Изразец
Иран. XV– XVI вв.
Керамика, роспись полихромная, позолота
14,2х 7,5 см
ФС-1477

Изразец
Иран. XV– XVI вв.
Керамика, роспись полихромная, позолота
8,0х8,0 см
ФС-1454

Изразец
Иран. XV– XVI вв.
Керамика, роспись полихромная, позолота
9,5х9,7 см
ФС-1471

Изразец
Иран. XV– XVI вв.
Керамика, роспись полихромная, позолота
11,7х7,0 см
ФС-1618
Из собрания И.С. Остроухова

II. Испано-мавританская керамика XV-XVIII века

Испано-мавританский фаянс считается одной из вершин в искусстве керамики мусульманских стран. Слово «мавр» произошло от испанского «moros» - «черный». Так местное население Андалузии и Арагона называло арабов, пришедших из Северной Африки и берберов из Магриба. В музейную коллекцию испано-мавританского фаянса входят разнообразные по форме и декору предметы XV-XIX веков.

Самые ранние испанские изделия на выставке - **плитки** с изображениями птиц и животных, выполненные в Валенсии в I половине XV века. Фигуры написаны лаконично, мастерски, без лишней детализации.

Уникальным произведением этого региона собрания является **«крылатая ваза»,** получившая название по форме ручек (они повторяют форму сирийских стеклянных ламп). Нежная и изысканная роспись в виде гирлянд брионии (вид плюща) выполнена кобальтом и люстром и подчеркивает архитектонику изделия. Тулово украшает щит с арабской надписью из Корана, прославляющей Аллаха. Люстр вазы имеет необыкновенно благородный перламутровый оттенок. Ваза выполнена валенсийскими мастерами и датируется последней третью XV в.

Подобные предметы делались не только для Испании, но и для Франции и Италии. Вазы могли стоять в парадных интерьерах дворцов и садах, их, как правило, связывали с культом воды: через всю культуру и быт Испании проходит опоэтизированный и художественно изощренный образ воды, в конечном счете, олицетворении самой жизни, ее вечного обновления, быстротечности, изменчивости.

Два редких **блюда** с изображением геральдического льва и фантастического существа датируются I половиной XVI в. В это время фаянсовые изделия повторяют форму золотых блюд, привозимых в Испанию из Америки, их рисунок становится более мелким и детализированным. Блюдо с изображением геральдической лилии в центре, возможно, выполнено для французского заказчика.

В орнаменты изделий XVI – XVII веков искусно вплетены арабские и латинские надписи и буквы. Они есть и на **чашах** с двумя горизонтальными ручками. Тарелки небольших размеров с геометрическим и растительным орнаментом большей частью выполняли декоративную функцию.

Ряд керамических произведений выставки свидетельствует о том, что во второй половине XVII века формы предметов, декор и цвет люстра меняются. Керамисты арабского происхождения, получившие название «мудехары», вынуждены по религиозным причинам покинуть Испанию, в связи с чем место геометрических орнаментов и каллиграфии стали занимать изображения букетов гвоздик, разнообразных птиц и плодов.

Редким образцом **скульптурного сосуда** может служить фигура дельфина с несколькими отверстиями, датируемый XVIII-XIX веками.

Испано-мавританская керамика. Валенсия. XV-XVIII вв.

«Крылатая ваза»
Последняя треть XV века
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Высота-39,8 см
Диаметр осн.-16,7 см
ФС-1807

Плитка с изображением птицы
I половина XV века
Фаянс, роспись кобальтом
11,3x11,3 см
ФС-3113

Плитка с изображением зайца
I половина XV века
Фаянс, роспись кобальтом
11,5x11,1 см
ФС-3114

Плитка с изображением козы
I половина XV века
Фаянс, роспись кобальтом
11,5x11,1 см
ФС-3115

Плитка с изображением кабана
I половина XV века
Фаянс, роспись кобальтом
11,3x11,0 см
ФС-3121

Блюдо с изображением фантастической фигуры
XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-38,3 см
ФС-127

Блюдо
XVII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-40,4 см
ФС-111

Блюдо
XVII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-38,6 см
ФС-140

Тарелка
XVI–XVII вв. (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-22,5 см
ФС-1688

Тарелка
XVI–XVII вв.(?)
Фаянс, люстр
Диаметр-22,5 см
ФС-1730

Блюдо с изображением геральдической лилии
XVI век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 39,1 см
ФС- 156

Блюдо с изображением геральдического льва
XVI век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 40,9 см
ФС- 126

Тарелка
XVI–XVII вв. (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-28,3 см
ФС- 1726

Чаша с двумя ручками
XVII век. (?)
Фаянс, роспись кобальтом
Диаметр-13,0 см
ФС-112

Чаша с двумя ручками
XVI век. (?)
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-14,5 см
ФС-113

Чаша с двумя ручками
XVI век. (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-14,0 см
ФС-1708

Блюдо
XVII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 32,4 см
ФС- 129

Блюдо
XVII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 36,0 см
ФС-155

Ваза
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Высота-17, 2 см
ФС-130
Из собрания Д.И. Щукина

Ваза с четырьмя ручками
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Высота-20,1 см
ФС-120

Блюдо
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-32, 3 см
ФС-105

Блюдо
Конец XVII века (?)
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-30, 7 см
ФС-106

Блюдо
Конец XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Диаметр-38,9 см
ФС-141

Блюдо
Конец XVIII века (?)
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-40,0 см
ФС-1762

Испания, Севилья. XV-XVII вв.

Плитка с геометрическим орнаментом
XVI-XVII век (?)
Керамика, цветные поливы
14,6х14,6 см
ФС-3119

Плитка с геометрическим орнаментом
Середина XV века
Керамика, цветные поливы
9,5х9,5 см
ФС-3112

Плитка с геометрическим орнаментом
XVI-XVII век (?)
Керамика, цветные поливы
!0,0х10,0 см
ФС-3124

Плитка с геометрическим орнаментом
XVI-XVII век (?)
Керамика, цветные поливы
15,2х15,2 см
ФС-3129

Испано-мавританская керамика. Валенсия. XVII-XVIII вв.

Блюдо
Конец XVIII века
Фаянс, люстр
Диаметр- 34,5 см
ФС- 109

Сосуд в виде дельфина
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Высота -20,5 см
Длина-32,5 см
Ширина-17,5см
ФС-118

Блюдо
Конец XVIII века (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 37,7 см
ФС- 142

Блюдо
Конец XVIII века (?)
Фаянс, люстр
Диаметр- 31,9см
ФС- 103

Ваза
Конец XVIII века (?)
Фаянс, люстр
Высота-23,4 см
ФС- 121

Ваза
Конец XVII- начало XVIII веков
Фаянс, люстр
Высота- 17,6 см
ФС- 116

Ваза
XVIII век
Фаянс, люстр
Высота- 30,5 см
ФС- 117

Ваза
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Высота-14,9 см
ФС- 131

Ваза на ножке
XVIII век (?)
Фаянс, люстр
Высота-5,8 см
Диаметр чаши- 22,3 см
Диаметр ножки-8,3 см
ФС- 1699

Ваза
XVII век
Фаянс, люстр
Высота-30,4 см
ФС- 147

Ваза
XVII век
Фаянс, люстр
Высота- 16,0 см
ФС- 148

Ваза
XVII век
Фаянс, люстр
Высота- 25,7 см
ФС- 119

Чаша (полусферическая)
XVII век
Фаянс, люстр
Диаметр верха-42, 3 см
Высота-18,4 см
ФС- 97

Блюдо
Конец XVII- начало XVIII вв.
Фаянс, люстр
Высота- 11,1 см
Диаметр -34,4 см
ФС- 98

Блюдо
Конец XVII- начало XVIII вв.
Фаянс, люстр
Диаметр – 36,8 см
Высота- 10,4 см
ФС- 100

Блюдо
Конец XVII- начало XVIII вв.
Фаянс, люстр
Высота- 16,4 см
Диаметр верха – 42,1 см
ФС- 136

III. Керамика Турция и Италии

Турецкая керамика из собрания музея относится к периоду расцвета этого вида искусства середины XVI- I трети XVII веков. Эта немногочисленная коллекция представлена разнообразными блюдами и чашами. Подобного вида изделия предназначались для знати и султанского двора. Центром производства керамики стал близко расположенный к Стамбулу город Изник (Никея), где находились залежи прекрасной белой глины и другие необходимые материалы.

Любовь турецких художников к ярким, звучным чистым тонам в полной мере воплотилась в колорите росписи представленных изделий. Мастера виртуозно исполняли роспись, близкую по манере к персидской миниатюре. Это выразилось в самой манере письма, с тонкими изящными линиями контура рисунка, в цветовой гамме и мелких деталях росписи.

Представленные керамические предметы отличатся разнообразными изображениями кустов, листьев, цветов и плодов. Цветы изображены по определенным правилам: имеют черный контур, в центре-причудливо изогнутый остроконечный лист, вокруг - написанные в профиль пышные розы, тюльпаны, гиацинты, мелкие цветы.

Турция, Изник. XVI-XVIII вв.

Бутыль
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Высота-24,4 см
ФС-335

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-27,6 см
ФС-376

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-26,1 см
ФС-1768
Из собрания Д.И. Щукина

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-35,6 см
ФС-1770
Из собрания Д.И. Щукина

Блюдо
XVIII век
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр 50,5 см
ФС-1775

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-30,4 см
ФС-353

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-27,4 см
ФС-375

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр-29,9 см
ФС- 1751
Из собрания Д.И. Щукина

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр -30,9 см
ФС- 1752

Блюдо
II половина XVI–XVII вв.
Фаянс, роспись полихромная, позолота
Диаметр -30,9 см
ФС-1769
Из собрания Д.И. Щукина

В выставку исламского искусства включены произведения и итальянских керамических центров Деруты и Губбио, возникших под его влиянием. Знаменитые испано-мавританские фаянсы ввозились через остров Майорку. Искаженное название острова дало название этому новому материалу – «майолике». Итальянские керамисты Деруты и Губбио, заимствуя идею декорирования предметов люстром, разработали свою особую технику. В изделиях Деруты люстр имеет изысканный «жемчужный» оттенок, а в Губбио - золотисто-бордовый.

Италия (Дерута. Губбио) XVI-XVII вв.

Ваза
Дерута. XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Высота-23,5 см
ФС-207

Ваза
Дерута XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Высота-21,6 см
ФС-208

Чаша
Дерута. XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-23,7 см
Высота-16,1 см
ФС-239

Чаша
Губбио.XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-18,7 см
ФС-203

Блюдо
Дерута XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-40,0 см
ФС-205

Тарелка
Губбио XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр- 20,5 см
ФС-202

Блюдо
Дерута XVI век (?)
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-26,2 см
ФС-1707

Тарелка
Губбио XVI век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр- 20,5 см
ФС-1790

Блюдо
Дерута XVII век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-23,9 см
ФС-1779

Блюдо
Дерута (?)XVII век
Фаянс, роспись кобальтом, люстр
Диаметр-24,9 см
ФС- 238

Автор концепции и каталога-
старший научный сотрудник ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»
О.Д. Новикова