

ХОДЖАЕВА РАЪНО

Доктор филологических наук, профессор, ТГУВ

Образы и мотивы арабо-мусульманской литературы в литературе и искусстве западной Европы и РоссииCrossref doi: <https://doi.org/10.37547/os/vol-01issue-02-01>

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме взаимосвязи и взаимовлияния литератур, которые рассматриваются как важный фактор культурного развития народов. В частности, в ней прослеживается знакомство европейцев через переводы с богатой литературой на арабском языке, приобщение к ее историческому и художественному опыту, образам и мотивам.

Опорные слова и выражения: арабская литература, концепция мировой литературы, европейская литература, литературный процесс, взаимодействие, доисламская поэзия, касыда, исламская литература.

Аннотация. Ушбу мақола халқлар маданият тараққиётининг муҳим омилли булган адабиётларнинг ўзаро алоқалар ва ўзаро таъсирланиш масалаларига бағишланган. Жумладан унда европаликларнинг араб тилида яратилган бой адабиёт билан таржималар орқали танишиши, униг тарихий ва бадиий тажрибасига ёндошиши, тимсоллари ва сиймоларидан баҳраманд бўлиши кузатилади.

Таянч сўз ва иборалар: араб адабиёти, жаҳон адабиёти концепцияси, европа адабиёти, адабий жараён, ўзаро таъсир, исломгача шеър, қасида, ислом адабиёти.

Abstract. The present article is dedicated to the problem of interconnection and mutual influence of literatures, which are reviewed here as an important factor in the cultural development of peoples. In particular, it traces the acquaintance of Europeans with the rich literature in Arabic through translations and familiarization with its historical and artistic experience, images and motifs.

Keywords and expressions: Arab literature, the concept of world literature, European literature, literary process, interaction, pre-Islamic poetry, qasidah, Islamic literature.

Арабская литература имеет глубокие древние корни, Ужу в 5–6 века нашей эры так называемая джахилийская (доисламская) поэзия проходила период расцвета и стала для арабов эталоном красоты языка поэзии, мерилем метрики, выработав на долгие века эстетические идеалы и художественные критерии. Сохранились имена приблизительно 125 доисламских поэтов, среди них такие выдающиеся как Имру- Кайс, Антара, Тарафа, Зухайр и др. Образы и мотивы древнеарабской поэзии привлекали и вдохновляли литераторов всего мусульманского мира, понимающего арабский язык. Западный мир познакомился с образцами этой литературы намного позже благодаря переводам, которые особенно усилились в 18 – 19 веках в связи с бурным развитием ориенталистики в Европе. Великий немецкий поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте был хорошо знаком с арабской литературой, с персидской и тюркоязычной поэзией. Исследования и переводы востоковедов открыли перед ним удивительный мир древнего арабского поэтического искусства в стихах Антары, Имру-л-Кайса и других поэтов раннего средневековья. И что примечательно, в этом мире его особенно очаровали стихи поэта–изгоя Сабита Ибн Суфйана, более известного под прозвищем “Тааббата Шарран”, т.е. буквально “Тот, кто носит подмышкой зло”, имеется ввиду сабля. Этот гордый поэт был изгнан из племени за свою непокорность и упрямство. Он в одиночку кочевал по пустыне, проявляя чудеса храбрости и доблести, но мог при случае напасть с целью грабежа. Гёте оценил его независимый вольный дух и перевел его самую известную касыду, где арабский поэт описывает свою судьбу одинокого скитальца, выбившегося из коллени привычной коллективной племенной жизни. “Чтобы дышать воздухом Востока “—писал Гёте в своих “Анналах” в 1915 году - “я обратился к арабскому языку и стал изучать его. Стал исследовать “Муаллакаты”, т.е. лучшие образцы древнеарабской поэзии [3,!0]. Для него

история любви арабского поэта аль-Амири, прозванного Медждуном к красавице Лейли стала “образцом безграничной любви, вновь усвоенный чувством и воображением”. Но Гёте знал истории и других знаменитых влюбленных пар мусульманского Востока. Таких как Юсуф и Зулайха, Фархад и Ширин Сулайман и Балкис, Рустам и Рудоба, и что вызывает удивление, даже историю отчаянной любви бедуинского поэта Джамииля к Бусейне (у Гёте Ботейна). Он упоминает о них в своём знаменитой “Западно-восточном диване” в главе под названием “Ишк” .

Старость идёт , но любовь их верна—

Это Джамиль и Ботейна [3].

Это предание не столь распространено за пределами арабского мира, но, как это видно, привлекло внимание Гёте. Но более всего из древнеарабской поэзии европейцев привлекал образ Антары . Антара—выдающийся арабский поэт доисламской эпохи (525 – 608), один из авторов “муаллакатов”. Он был сыном шейха племени, но родился от темнокожей рабыни, что сказалось на его более низком сословном положении в племени. И хотя поэт отличался храбростью и верностью, защищал честь племени, он получил отказ, когда просил руки Аблы, девушки, которую любил и которой посвятил почти все свои стихи. Вокруг личности Антары сложилось много легенд и преданий. Ему посвящен народный роман “Сират Антара” (Деяния Антары), собранный и записанный учеными—филологами. Он был переведен на европейские языки и издан в 32 томах в Лондоне, Париже, Вене, Лейдене, Лейпциге и других центрах ориенталистики. Известный русский композитор Н. Римский-Корсаков написал свою симфонию “Антар” по мотивам легенды об Антаре. Во Франции под руководством художника Этьена Дине сформировалась школа художников-ориенталистов, в творчестве которых были сильны арабские мотивы, среди них была и художница Диана Ричмонд, создавшая множество экспозиций с картинами на тему “Антар и Абла”.

Ислам как великая монотеистическая религия в истории человечества и его священная книга “Коран” оказали значительное влияние на мировую культуру в целом. Примерами ярко иллюстрирующими такое воздействие являются произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина и других великих деятелей русской литературы. Известно какое влияние оказал Священный Коран на творчество великого русского поэта А. С. Пушкина, написавшего цикл философских стихотворений “Подражания Корану”, в которых поднял тему пророчества, истинной веры, заблуждений человеческого разума. Поэт видит в Коране источник правды, чистоты и добра. Вдохновившись священным Кораном классик русской литературы, лауреат Нобелевской премии по литературе И.А. Бунин написал более 30 стихотворений, навеянных темами, сюжетами и образами Корана (Камень, Тень птицы, Тайна, Закон, Чёрный камень Каабы и др.). Стилизация под отдельные сур и стихов Корана, поэтические отклики на его мотивы содержатся и в произведениях многих западноевропейских литераторов, например в “Западно-восточном диване” Гёте или множество исламских отсылок в произведениях Чарльза Диккенса.

Великие мыслители Маварауннахра и Хорезма внесли большой вклад в развитие арабоязычной научной и художественной литературы. Богатая арабоязычная литература этих регионов Центральной Азии способствовала в IX – XII вв. дальнейшему развитию духовно-общественной мысли его народов и мощному культурному подъёму, получившему название первого этапа мусульманского Ренессанса. Блестящие учёные края Абу Бакр аль- Хоразмий, Ибн Сина, Махмуд аз-Замахшари и многие другие сочетали в своём творчестве научные изыскания с литературной деятельностью. Именно в этот период были созданы шедевры художественного наследия—выдающиеся литературные памятники, вошедшие в арсенал мировой литературы.

Знаменитый учёный филолог Абу Бакр аль Харазмий (934—993) на литературном поприще прославился своими «братскими посланиями» — «расаиль ихваниййа» [7]. Этот жанр вошел в арабскую литературу с распространением диванов-канцелярий, где секретари обменивались не только официальными письмами, но и посылали друг другу дружеские

послания, в которых описывали разные события, обменивались разного рода шутками, делились своими проблемами. Со временем это дружеское письмо превратилось в своеобразный жанр прозы, написанный в виде письма мнимому адресату. Абу Бакр аль-Хоразми был мастером таких писем, написанных на высоком художественном уровне. Через эти письма просачивается дух эпохи, они содержат описание исторических личностей, дают ценные сведения о социально-общественной и литературной среде. Некоторые послания наполнены похвалой, другие имеют дидактический характер, наполнены советами к власти имущим, призывами к справедливости. Литератор не опасается выступить с резкой критикой пороков или вступить в острую литературную полемику. Кроме книги посланий «Расайль ал-Хоразми» Абу Бакр аль-Хоразми оставил после себя поэтический диван, который дошел до наших дней

Великий мыслитель Ибн Сина (980—1037) в основном известен как автор медицинских и философских произведений. Но он плодотворно трудился и на поприще литературы, создавая художественные произведения в различных поэтических и прозаических жанрах, а также писал литературоведческие исследования. Его знаменитый трактат по грамматике «Альфийа» был написан в форме стихов в размере ражаз. Он творил в таких поэтических жанрах как касыда, рубай, газель, китъа и др. Его медицинские поэтические трактаты назывались уржузами, т.е. написанные размером ражаз, и они получили большое распространение во всем мире, к ним написано много комментариев, они специально изучались в медицинских учреждениях.

Что касается лирических стихов Ибн Сина, патриотические мотивы в них сливаются с интимной лирикой, где радостные нотки от радости свидания с возлюбленной сменяются горестными раздумьями от разлуки.

Из прозаических произведений наибольшую известность получила повесть «Хайй ибн Йакзан». Мы не ошибёмся, если заметем, что это произведение оказало влияние на литературу всего мира. Его герой путём самостоятельного получения знаний и упорного труда добивается большого духовного совершенства и жизненных высот. У него вырабатывается твёрдое убеждение, что только путём самопознания и совершенствования с помощью науки и знаний можно противостоять мракобесию и невежеству. Эта повесть носит философский характер, а его герои несут в себе определенные символы, без их освоения трудно понять смысл повести.

Повесть оказала влияние на многих литераторов в мусульманском мире как, например, на арабского философа и знаменитого медика XI в. в далёкой арабской Андалусии на юге Испании—Ибн Туфайла. Повесть вдохновила его написание романа под тем же названием «Хайй ибн Йакзан», также получившую большую известность, в том числе и на Западе. Сюжет романа несколько изменен, его герой на необитаемом острове, оставшись один, добивается самоусовершенствования и знаний, приобретает жизненный опыт в познании законов природы, в изучении вселенной. Хайй стремится исправить людей, научить тому, что сам познал из общественных законов жизни и основ мироздания, но люди не могут подняться до высот его умозрительного мышления. Разочарованный герой возвращается на свой необитаемый остров и продолжает развивать свой духовный мир и жизненный опыт. Этот процесс познания, описанный Ибн Туфайлом увлекательно и поэтично, вылился в своеобразный гимн человеческому разуму и труду. Строй фабулы романа тяготеет к философской притче о том, как совершенствуется человек в поиске истины. Роман, пропитанный нравственно-эстетическими взглядами Ибн Сина, оказал влияние на арабскую и западную философию и литературу. Под его влиянием в Европе даже появился жанр «воспитательного романа», ярчайшим примером которого является «Робинзон Крузо» - знаменитый роман английского писателя Даниэля Дефо, воспевающий созидательный труд и познание.

Другая повесть Ибн Сина «Соломон и Ибсал» поднимает такие нравственно—этические проблемы как искренность в чувствах, верность, преданность, воля и т. д., и осуждает предательство, несправедливость, насилие и другие пороки. Эта повесть также наполнена

аллегориями, как и третья повесть «Юсуф». Ибн Сина одним из первых в литературе обратился к кораническому сказанию о Юсуфе, чей образ обрисован как образ человека, умеющего обуздать свои чувства, ставящего выше всего разум и познание. Каждый из героев повести олицетворяет ту или иную черту характера, что позволяет говорить о литературной интерпретации знаменитого коранического сказания.

Четвертая пьеса Ибн Сины «Ат—Тайр» несколько отличается от первых трех. Она повествуется от имени птицы, которая является символом души, субстанцией духа, в то время как тело – субстанция материи. Органическое слияние двух субстанций приводит к совершенствованию, к познанию истины. Эта философская повесть оказала большое влияние как на литературу народов Центральной Азии, так и на литературу всего мусульманского Востока. Повесть переведена на многие языки, у неё много литературных интерпретаций. Среди этих интерпретаций самые известные произведения двух великих литераторов-мыслителей — «Мантик ат-тайр» Фариддуна Аттора и «Лисан ат-тайр» Алишера Навои.

Научный мир знает выдающегося филолога из Хорезма Махмуда аз-Замахшари по его таким научным трудам как «Аль-Муфассал», «Мукаддимату-ль –адаб», «Асас аль-балага», «аль Кашшоф» и др. Но аз-Замахшари плодотворно занимался и литературным творчеством. До нас дошел его обширный поэтический диван. Среди прозаических художественных произведений известны такие произведения как «Макамат аз-Замахшари (Макамы аз-Замахшари), «Атвак аз-захаб» (Золотое ожерелье»), «Навабиг ал-калим» («Изысканные афоризмы»), «Рабиъ-уль-абрар ва нусус –ль-ахйар» («Весна праведных и речи лучших»). Они известны востоковедам и переведены на немецкий, французский, английский, турецкий и другие языки мира. Эти произведения аз-Замахшари в основном носят нравственно-этический характер, содержат небольшие назидательные истории, поэтические вкрапления, пословицы и поговорки. Арабский язык аз-Замахшари является образцом литературного арабского языка, а поэтика его произведений может послужить эталоном арабской поэтики. Макамы аз-Замахшари написаны саджем-прекрасной рифмованной прозой, что является доказательством того, насколько аз-Замахшари – этот великий мыслитель из Хорезма, блестяще владел арабским литературным языком [8].

Следует отметить, что известные труды ученых и литераторов, созданные в одном конце мусульманского мира рано или поздно становились достоянием читателей в другом его конце благодаря копиям переписанной рукописи. Что касается западного мира, наибольшую роль в ознакомлении Европы с мусульманской культурой сыграла Андалусия, как называли арабы завоёванную ими часть Испании, куда арабы проникли в начале 8-го века и был создан Кордовский эмират.

К концу X века Кордовский эмират распался на мелкие княжества, из которых дольше всех просуществовал Гранадский халифат до конца 15 века. Испания долго боролась за освобождение своих южных владений, и ей это удалось в результате Реконкисты - борьбы за освобождение.

Долгое пребывание арабов в Испании имело своим последствием создание блестящего синтеза арабо-испанской культур, влияние которого испанцы ощущают и по сегодняшний день. Хотя на начальном этапе литераторы арабской Андалусии целиком придерживались традиций восточно-арабской литературы, то с распадом Кордовского эмирата, образованием множества разрозненных арабских княжеств и формированием таких культурных центров как Кордова, Севилья, Валенсия, Гранада, Толедо и др. наметились новые тенденции в андалусском искусстве и литературе. Наряду с исконными традиционными жанрами поэты обратились к испанской тематике. Если в начале в испанской поэзии преобладала тема утерянной арабской родины, то теперь она сменилась темой любви к Андалусии. Сохранилась сущность традиционных жанров-мадха(прославления), риса(элегии), но в васфе-описании произошли большие изменения. Поэты перестали описывать пустыню, подражая восточным арабским поэтам, но зато теперь они поэтично описывали природу Испании, её сады и парки, площади и дворцы и

что было совершенно новым для арабской поэзии – корабли и моря. Так в поэзии знаменитого андалусского поэта Ибн Зайдуна мы видим традиционные поэтические мотивы, но с другой стороны – много испанских элементов—природа Испании, описание великих городов Андалусии, среди них его любимого города Кордовы, где процветали наука и искусство.

Изменилась и лирика, в ней наметились две тенденции — платоническая и эпикурийская. Описание вина, пиршеств, весёлых застолий — излюбленная тема андалусских поэтов. С конца XI века, когда испанцы стали отвоёвывать захваченные арабами города, в поэзии появились печальные ноты- элегии-риса, плач по утраченным городам, исчезнувшим династиям. Только вторжение из Северной Африки берберских племен и переход власти в их руки остановило на некоторое время борьбу испанцев за освобождение своих земель—реконкисту.

Андалусская литература, несомненно, составляет весомую и своеобразную часть в истории средневековой арабской культуры. Однако мировое значение андалусской литературы, как и всей арабо-мусульманской культуры в Испании, определяется не только её арабо-испанским колоритом, но и той особой посреднической ролью, которую она сыграла между Востоком и Западом. Прежде всего через Андалусию в Европу вливались усвоенные арабами древнегреческие, древневосточные и собственно арабо-мусульманские культурные традиции, способствующие развитию европейской науки и мысли в века, предшествующие эпохе Ренессанса в Европе.

Мусульманская цивилизация имела очень большое влияние в средневековой Европе и что важно, это влияние принадлежит не только арабам, но и различным народам всего мусульманского мира. Через Испанию и юг Франции из мусульманской Испании в Европу хлынул поток научных знаний, литературы и философии, с которыми она не была знакома. Таким образом, многие элементы европейской духовной и материальной культуры средневековья и Возрождения – Ренессанса восходят к арабо-мусульманской средневековой культуре. Эти тенденции наблюдались в 11-13 веках, а до этого Европа находилась в состоянии духовного упадка в период темного средневековья, в то время как арабская Испания – Андалусия переживала расцвет своей культуры – науки, искусства и литературы.

Что касается собственно художественной литературы, можно проследить влияние арабской строфической поэзии на поэзию провансальских трубадуров, на появление в ней рифмы, которая до этого отсутствовала, на схожесть тематики, особенностей метрики и т.д.

В Испании в последние года заметно усилился интерес к своему прошлому в период правления арабов и к арабо-мусульманской культуре, о чем напоминают и многочисленные архитектурные памятники в виде дворцов, рабатов, мечетей, медресе и других формах мусульманского наследия.

Литература:

1.Луков Вл.А.История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней ,Академия.М.2005.

2. Ориентальная проза И.Бунина и духовно-эстетическое наследие народов Востока. Фан.Т. 1988

3. Гёте И.В. Западно-восточный диван. Наука. М.1988

4.Суворов М.Н. и др. Средневековая литература мусульманского мира.Санкт-Петербург .Президентская библиотека.2015

5.Дьяков Н.Н. Арабская культура и арабистика в Испании. Журнал «Вестник» Сан-Петербургского университета. 2006. Сер.9, вып. 3

6.Якушева Г.В. Тысяча лет культуры Востока. Ч.1 Арабская литература.М.2014

7.Аль-Хоразмий Абу Бакр. Расаил Абу Бакр ал-Хваразми. Матбуат «аль-Жаваиб», Кунстантинийа, 1297х.

8.Аз-Замахшарий Абу-л-Касим Махмуд, Макамат аз-Замахшари, Дар ал-китоб ал – илми. Бейрут. Ливан, 1982.

