

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»

На правах рукописи

ШЛЯХОВА Диана

Взаимовлияние знаковых систем Востока и Запада
(на примере испанских и португальских печатных и сетевых СМИ)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению «Журналистика»
(научно-исследовательская работа)

Научный руководитель –
старший преподаватель
П.Ч. Хан

Вх. № _____ от _____

Секретарь _____

Санкт-Петербург

2017

Содержание

Введение	3
Глава 1. Исторический аспект взаимопроникновения культур на Пиренейском полуострове	7
1.1. Знаковые системы как элемент историко-культурологического исследования	7
1.2. Исторические особенности мусульманского владычества на иберийском полуострове	9
Глава 2. Особенности проникновения элементов восточной знаковой системы в культурный код Пиренеев	19
2.1. Культурологические особенности влияния арабского вторжения	19
2.2. Социальная жизнь в расцвет существования мусульманской Испании	20
2.3. Искусства и ремесла как отображение исторических событий	23
2.4. Изменение языка и письменности жителей Пиренейского полуострова под влиянием арабского языка	28
2.5. Мусульманское владычество, отраженное в архитектуре	30
Глава 3. Анализ современного медиа-дизайна испанских и португальских сетевых и печатных изданий	34
3.1. Современный медиа-дизайн Испании как средство изучение ее культурного кода	33
3.2. Анализ особенностей медиа-дизайна Испании и Португалии	38
Заключение	52
Список использованной литературы	55
Приложение	58

Введение

В современном медиапространстве не устают говорить о конвергенции средств массовой информации, новых медиа и, конечно же, о глобализации. На сегодняшний день дизайн СМИ развивается в двух различных направлениях. Существует тенденция к унификации и шаблонности визуального оформления, но вместе с тем, многие средства массовой информации стремятся к самобытности, к появлению собственного, уникального стиля. Большое количество СМИ становятся похожими друг на друга, однако, мы еще можем найти историко-культурологические особенности в цветовом решении, верстке и типографике. Средства массовой информации Испании и Португалии развиваются, если возможно так сказать, по европейской кальке, тем не менее, при близком рассмотрении их типографического языка, мы замечаем некоторые элементы, не вписывающиеся в привычный “западный” дизайн. Причиной могло послужить то, что произошло много веков назад, а именно - арабское вторжение на территории Пиренейского полуострова. Тысячелетие мусульманского завоевания не могло не остаться в культурном коде этих земель. На сегодняшний день мы иногда можем заметить яркие цветовые решения, наличие символов, имеющих отсылки к арабескам и орнаменталистике в цветовом коде и типографике.

Актуальность исследования заключается недостаточной исследованности влияния слияния принципиально различных знаковых систем на визуальное медиапространство. Изучив этапы исторического развития, мы постараемся найти в средствах массовой информации следы господствующей когда-то арабо-мусульманской культуры. На наш взгляд, опыт, который мы можем получить при исследовании взаимовлияния различных знаковых систем, может оказаться полезным для отечественных журналистов как пример синкретичности разных культур. Несмотря на

Реконкисту и последующие попытки крестоносцев искоренить арабо-мусульманское влияние, Иберийский полуостров прочно впитал в себя “южную” экспрессивность и, невзирая на прошедшие века, сохранился в самых различных проявлениях: от большого количества слов, имеющих арабское происхождение до танца фламенко. Ментальность жителей Пиренеев еще сохраняет оттенки арабского владычества, однако неясно, насколько сильно сохранился этот исторический период в сознании людей, чтобы влиять на современное медиапространство. Сегодня типографическое наполнение и оформление большого количества испанских и португальских сетевых и печатных изданий придерживаются западных шаблонов. Несомненно, арабо-мусульманская культура повлияла на жителей Иберийского полуострова, изменив их культурный код. Таким образом, может ли быть так, что подражание лаконичным западным нормам визуального оформления - не является органичным и естественным для современных испанцев и португальцев?

Проведя анализ визуального оформления печатных и сетевых изданий этих стран, мы исследуем возможности органичного взаимовлияния Востока и Запада друг на друга, что особенно актуально в период глобализации и современного “великого переселения народов”.

Новизна данной работы заключается в углубленном изучении влияния определенных исторических событий на СМИ Испании и Португалии.

Целью данной научной работы - выявить и описать особенности взаимовлияния различных знаковых систем при оформлении испанского и португальского визуального медиапространства.

Для выполнения этой цели нам необходимо решить следующие **задачи**:

1. Определение дефиниций для основных понятий, таких как *знаковая система, культурологический код, алфавит, каллиграфия*.

2. Проведение исторического и культурологического

исследования для выявления особенностей визуального языка печатных и сетевых СМИ жителей Пиренеев.

3. Изучение эмпирической базы посредством контент-анализа

4. Изучение характера найденных особенностей взаимовлияния знаковых систем Востока и Запада, протекающего в странах Испании и Португалии.

Объектом исследования печатные и сетевые СМИ Испании и Португалии.

Предметом исследования выступают особенности визуального наполнения сетевых и печатных изданий этих стран.

В процессе исследования применялись такие **теоретические методы**, как описательно-аналитический метод и контекстуальный анализ. Среди **эмпирических методов** использовался сравнительно-сопоставительный анализ визуальных элементов дизайна медиа, а также метод сплошной выборки в целях обнаружения наиболее репрезентативных примеров для иллюстрации констатируемых явлений.

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составляют исследования как российских, так и зарубежных авторов: Уотт У. М. и Какиа П. “Мусульманская Испания”, Т. Буркхардт “Искусство и язык ислама”, Яковлев Е.Г. “Искусство и мировые религии”.

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы составляют издания: La Vanguardia¹, ABC², AS³, Sefarad⁴, Al-Qantara⁵, Publico⁶ и другие издания.

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы. Во **введении** обосновывается актуальность работы, ее

¹ La Vanguardia // <http://lavanguardia.com>

² ABC // <http://www.abs.es>

³ AS // <http://www.abs.es>

⁴ Sefarad // <http://sefarad.revistas.csic.es/>

⁵ Al-Qantara // <http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/index>

⁶ Publico // <http://www.publico.pt/>

новизна, формулируются цели и задачи, а также описываются теоретическая, эмпирическая и методологическая базы исследования. **Первая глава** - историко-теоретическая, в ней рассматривается понятие знаковой системы и ее восприятия. Также описывается исторический период, связанный со слиянием знаковых систем Востока и Запада в Испании и Португалии. Во **второй главе** описывается влияние обозначенных исторических событий на различные аспекты жизни жителей Пиренеев. В **третьей главе** приводятся примеры современных элементов проникновения знаковых систем друг в друга в визуальном медиaprостранстве средств массовой информации, составляется эмпирическая база исследования. В **заключении** приводятся результаты исследования и выводы об особенностях взаимовлияния различных культурологических кодов на медиaprостранство.

Ключевые слова: знаковые системы, Восток, Запад, исламская культура, дизайн.

Глава 1. Исторический аспект взаимопроникновения культур на Пиренейском полуострове

1.1. Знаковые системы как элемент культурологического исследования

В рамках нашего исследования представляется необходимым обозначить терминологический аппарат, в который будут входить понятия, касающиеся знаковых систем, визуального оформления.

Знаковая система - “совокупность знаков (чаще всего однотипных), обладающая внутренней структурой, явными (формализованными) или неявными правилами образования, осмысления и употребления ее элементов и служащая для осуществления индивидуальных и коллективных коммуникативных и трансляционных процессов.

В науках о культуре З.с., как правило, отождествляется с языком культуры, выразит, средством к-рого она является. Но, в отличие от языка культуры, эвристич. смысл понятия З.с. раскрывается в акценте на конкр. предметную форму реализации языка, концентрации исследоват. внимания на формальной, морфологич. и синтаксич. представленности языковых средств”.⁷

В философском смысле знаковая система является совокупностью связей между “идеями”. Платоновский мир идей до сих пор является актуальным: существует первый план, в котором предметы находятся физически, второй же уровень - представления о физических предметах.

⁷Культурология. XX век. Энциклопедия. Культурология. XX век: Энциклопедия / Под редакцией Левит С.Я. СПб.: Университетская книга, 1998.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/354/%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF (Дата обращения: 17.10.2016)

На сегодняшний день эта концепция тесно связано со *структурализмом*. Структуралисты стремятся к познанию теоретической модели, лежащей в основе событий и явлений. Символы и знаки, которые мы используем каждый день, неразрывно связаны с культурологической основой, неосознанно влияющей на сознание. Процесс наделения знаков, порождения и интерпретации его значений, называется *семиозисом*⁸.

В рамках нашего исследования необходимо упомянуть о *фонетическом письме*. Арабский язык является языком фонетическим, в котором каждый графический знак привязан к определенному звуку.

Также необходимо ввести термин “*культурное влияние*”. В статье “Культурное наследие как компонент мягкой силы” говорится, что культурное влияние состоит из двух пластов - теоретического и практического. Нас интересует несколько элементов практического аспекта: язык, образ, эффект присутствия, наследие.

Язык, передающий не только факты, но и точку зрения, воздействует на аудиторию. СМИ же в свою очередь, являются проводником культурного влияния. Общество попадает под воздействие СМИ, обрастая различными ассоциациями, символами, стереотипами и шаблонами. Образ является вторым фактором, изучаемым семиотикой, также сохраняясь в ментальности. Эффектом присутствия можно назвать явное или скрытое присутствие одной культуры в другой. “Не менее важным фактором является пятый – наследие. К нему относятся значимые природные и культурные ценности, как материальные, так и духовные. Материальные ценности – это предметы не только высокого искусства (живопись, архитектура, скульптура), но и повседневности (вино, одежда, предметы быта). К духовным ценностям стоит отнести

⁸Грицанов А.А., Т.Г. Румянцева, Можейко М.А. История философии. Энциклопедия. Минск: Книжный Дом, 2002 [Электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/history_of_philosophy/460/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A1 (Дата обращения: 13.12.2016)

произведения художественной мысли: литературу, кинематограф. Все эти феномены несут на себе отпечаток идей и проблем своего времени и своей культуры. Они отсылают к стране, в которой появились, делая ее более привлекательной”⁹.

1.1. Исторические особенности мусульманского владычества на иберийском полуострове

Испания, или же, официально, Королевство Испания - суверенное государство, расположенное на юго-западе Европы и частично Африке. Она является четвертой по величине страной в Европе и занимает большую часть Пиренейского полуострова.

История Испании простирается вглубь веков: от доисторической Иберии (отсюда и второе название полуострова - Иберийский) и кельтов до римского ассимилирования автохтонных народов. Письменная культура Испании начинается с прибытия на полуостров финикийцев, греков, и позже - римлян. После падения Западно-римской империи, вплоть до 711 года, на землях Испании впервые появились вестготы в 414 году. Германские племена, в больших количествах пришедшие на Пиренейский полуостров, ускорили падение Римской империи.

Вестготы, правившие этими землями в течение трехсот лет, не смогли создать единую нацию: система выборов монарха создавала плодородную почву для дворцовых заговоров и напряжения в кругах знати и высшего цвета королевства. Помимо прочего, существовали также и религиозные противоречия, что тоже не усиливало государство вестготов. Однако, в рамках нашего исследования нас интересует период завоевания

⁹ Звягина Д. А. Культурное влияние как компонент мягкой силы. Тамбов: Грамота, 2012. [Электронный ресурс] URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_11-2_22.pdf (Дата обращения: 19.11.2016)

Пиренейского полуострова арабами и берберами, пришедшими на земли вестготов в 711 году.

“Джихад” или “Священная война” никогда не была для мусульман сугубо религиозным делом. Существовала мощная политическая подоплека исламской экспансии. Трансформация кочевой традиции, лежавшей в основе управления небольшим мединским государством, привела к набегам на немусульманские племена и народы: “по мере того как все больше племен вокруг Медины становились мусульманами, это означало также, что для набегов приходилось отправляться все дальше и дальше. Есть некоторые данные полагать, что Мухаммад осознавал, как с ростом числа союзников и прекращением междоусобиц среди них увеличивается дефицит продовольствия, и что он готовился к более дальним рейдам-набегам на Сирию — ближайшую и относительно богатую страну”¹⁰. После экспансии Сирии и Египта арабы начали покорение берберских оседлых племен. Многочисленные воинственные берберы принимали новую религию - Ислам, увеличивая, тем самым, мощь арабских захватчиков.

На землях берберов арабы задержались до 711 года, когда один из вестготских представителей знати, Юлий, стремящийся низложить вестготского короля, призвал на помощь североафриканских мавров, как впоследствии называли арабов и берберов. Ими руководил Тарик ибн Зияд. Местность Тарифа до сих пор носит его имя - “Джабал аль-Тарик” - “Гора Тарика” или же Гибралтар. Тарик вторгся на Иберийский полуостров в 711 году, с войском, состоящим в основном из берберов, не так давно принявших ислам. Помимо Тарика, тем временем в 712 году в Аль-Андалус прибыл военачальник Тарика - Муса ибн Носсейр. Два

¹⁰ Уотт У. М. и Какиа П. Мусульманская Испания. М.: «Наука», 1976. [Электронный ресурс] URL: http://historylib.org/historybooks/U--M-Uott---P-Kakia_Musulmanskaya-Ispaniya/ (Дата обращения: 18.12.2016)

захватчика быстро подчинили себе в той или иной степени весь Иберийский полуостров. Большую роль сыграл сын Мусы Абд аль-Азиз: возможно, что именно благодаря ему под властью мусульман оказалась большая часть территорий современной Португалии и Каталонии. На юго-востоке Испании он предложил вестготскому правителю Теодемиру такой договор, датированный 714 годом: “Во имя Господа, милостивого и милосердного. Этот текст был написан Абд аль-Азизом ибн Муса ибн Носсейр для Тудмира ибн Габдуша и устанавливает мир, и обещает покровительство Господа и Пророка его (да благословит его Господь и да пребудет он в мире). Мы, Абд аль-Азиз, не ставим ему и его людям никаких особых условий, не ограничиваем его, не лишаем его власти. Его сторонники не будут убиты или взяты в плен и не будут разделены со своими женами и детьми. Им не будет принуждения в делах религии, их церкви не будут сожжены и святыни не будут вывезены из его королевства, пока Теодемир остается чистосердечен и выполняет следующие условия, которые мы ему ставим: Он не станет давать пристанища беглецам и нашим врагам и не станет скрывать известия о наших врагах.

Также он и его люди должны платить один динар ежегодно, вместе с четырьмя мерами пшеницы, четырьмя мерами ячменя, четырьмя жидкими мерами сгущенного фруктового сока, четырьмя жидкими мерами уксуса, четырьмя меда и четырьмя оливкового масла. Каждый раб должен платить половину того”¹¹.

Нельзя сказать, что в Иберии за один день установилась арабомусульманская власть. Берберы, только-только принявшие ислам, в повседневной жизни еще не отошли от некоторых языческих традиций,

¹¹ Constable O. R. *Medieval Iberia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997. [Электронный ресурс] URL: https://books.google.ru/books?id=CCj3Dr1WUdsC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Дата обращения: 17.12.2016)

что также вызывало недовольство и распри арабской знати. Помимо этого, коренное население - иберийцы, вестготы и другие этнические группы, также продолжали жить на этих землях, сохраняя некоторую автономность. Таким образом, мы можем видеть, что завоевание было “щадящим”: без насильственной исламизации, без изгнаний и сжигания церквей. Арабские военачальники по большей части соглашались подписывать подобные договоры, сохраняющие жизни, имущества и религий побежденных, “в обмен на выплату дани и обещание воздерживаться от враждебных действий по отношению к мусульманам”¹². Несомненно, случались и показательные казни, но известно всего несколько случаев истребления жителей или уничтожения поселений.

Вполне возможно также, что к мусульманам присоединились и некоторые христиане, представители оппозиции правящему тогда вестготскому королю Родеригу, полагавшие, что это всего лишь варварский набег. Ведь не могли же они знать, что то, что замышлялось всего лишь как способ утихомирить воинственных берберов и обыкновенный грабеж, станет в итоге восьмисот летним правлением мусульман на землях Пиренеев? Помимо этого, “Мусульманские захватчики могли бы воспользоваться и поддержкой еврейских общин на Иберийском полуострове. Это тоже противоречивая проблема, очевидным образом отзывающаяся в современности. Нам известно, что визиготские короли проводили все более жесткую антииудейскую политику, заканчивая каждое новое законоустановление словами, что всех их следует обратить в христианство. Поэтому для иудеев было бы естественно встречать мусульман как потенциальных освободителей. Впрочем, нет указаний на то, что антииудейские законы когда-либо исполнялись, и

¹² Кеннеди Х., Великие арабские завоевания. Пер. с англ. Г. Соловьев. М.: АСТ, 2010 [Электронный ресурс] URL:http://www.e-reading.club/bookreader.php/1000517/Kennedi_Hyu_-_VELIKIE_ARABSKIE_ZAVOEVANIYa.html (Дата обращения: 14.11.2016)

абсолютно отсутствуют свидетельства того, что хоть один иудей оказал поддержку мусульманам”¹³.

Вестготы, неподготовленные к столь мощной и быстрой атаке, быстро сдали свои земли: всего восемь лет понадобилось арабам для завоевания Аль-Андалуса, как они называли полуостров. В 718 году была создана провинция Омейядского халифата, с резиденцией “эмира” или “вали”, в городе Кордове. Испанские эмиры изначально подчинялись африканскому наместнику, который, в свою очередь, подчинялся халифу в Дамаске.

Помимо арабов и берберов там же проживали и сирийцы, а также христиане, принявшие ислам ради экономических выгод. Все эти народы боролись за власть вплоть до появления Абд ар-Рахмана I (или же Абдрахманн)¹⁴.

После свержения Аббасидами власти Омейядов в Дамаске, немногие из оставшихся в живых представители династии Омейядов вынуждены были бежать. Абдрахманн, по прозвищу “ад-Дахиль” - “пришелец”, бежал в Аль-Андалус в 756 году. Решительными действиями он покорил Кордову и Севилью, провозгласив себя эмиром Аль-Андалуса и основав Кордовский эмират, положив тем самым начало новой династии.

Приход к власти “пришельца” стало зарождением наиболее значительной и развитой цивилизации средневековья. Абд-ар-Рахман и последующие эмиры добились очень быстрой исламизации пиренейских земель, создав эмират, независимый от халифа в Дамаске.

Однако, внутренние распри между арабами и берберами не прекратилась, что в будущем привело к успеху Реконкисты - христианизации и изгнанию

¹³ Кеннеди Х., Великие арабские завоевания. Пер. с англ. Г. Соловьев. М.: АСТ, 2010 [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1000517/Kennedi_Hyu_-_VELIKIE_ARABSKIE_ZAVOEVANIYa.html (Дата обращения: 12.12.2016)

¹⁴ Альтамира-и-Кревеа Б., История средневековой Испании; СПб.: Евразия, 2003. С. 238.

мусульман с полуострова.

Но до Реконкисты Аль-Андалус пережил настоящий Золотой Век. В 912 году на трон вступил Абд-ар-Рахман III, который покончил с мятежами берберов и христиан, и с чьим именем связано начало процветания Пиренеев.

Эпицентром этого "золотого века" стал город Кордова. Она стала самым большим и культурным городом Западной Европы. В период наивысшего расцвета столицы Кордовского эмирата, в середине X в., ее население превышало 300 тыс. человек. Для сравнения, в 12 веке Париж населяли всего около 25 тысяч человек. При этом, крупными городами считались также Руан и Тулуза, однако, количество жителей не превышало даже половины от количества проживающих в Париже¹⁵.

По мнению ученого Уотта, христиане и евреи, проживающие на территории халифата, по большей части переходили в ислам в силу экономической выгоды, которую можно было из этого извлечь: христиане платили подушную подать: «Абд ар-Рахман, конечно, использовал идею «священной войны» для привлечения людей в армию, но для большинства его солдат побудительным мотивом были, вероятно, материальные, а не религиозные интересы <...> Арабы отличались необычайной уверенностью в своих силах, верой в себя. Именно это в сочетании с их экономическим превосходством — а они владели богатейшими землями в стране — вызывало у прочих обитателей страны восхищение ими и желание им подражать. Поначалу неарабы, обратившиеся в мусульманство, становились клиентами арабских племен и часто принимали родословную своего патрона. Со временем факт фиктивности такой родословной забывался, и клиент начинал выдавать себя за чистокровного араба. Если

¹⁵ Пастуро М., Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. М.: Молодая гвардия, 2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.countries.ru/library/middle_ages/pasturo/glaval.htm (Дата обращения: 18.12.2016)

на первых порах переход в ислам был продиктован материальными выгодами, то после “с более высокой и притягательной цивилизацией. Эта арабизация Испании проявлялась во многом: и самом термине *мосарабы* (т.е. «арабизованные»), обозначавшем живших под мусульманской властью христиан, в интересе к арабской генеалогии и различным вопросам происхождения, в преобладании типично арабской школы права и прежде всего в популярности арабского языка”¹⁶.

Халифы в Кордове поддерживали все виды просвещения.

В 961 - 976 годах, в период правления халифа Аль-Хакама II, была построена городская библиотека. Изначально в ней насчитывалось до 250 тысяч томов, спустя несколько десятилетий эта цифра достигла 400 тысяч¹⁷. В этот период времени в Европу были впервые завезены тексты греческих философов, собранные арабами в их многочисленных походах. На арабский, а после и на латынь, были переведены труды Аристотеля, Гиппократ, Платона, Евклида, Птолемея.

Халифы сменяли друг друга, и все это время, начиная с 722 года, с самого начала арабо-мусульманского вторжения, продолжалась Реконкиста, длившаяся 750 лет. В Астурийской области, где проживали изгнанные из Аль-Андалуса христиане, отказавшиеся от условий, выдвигаемых арабами, возникло Лионское и Кастильское королевства, объединившиеся к середине XI века. В тот же период времени Наваррское, Каталонское и Арагонское королевства также объединились. К концу XI века на западе Пиренеев возникло Португальское королевство. Таким образом, у испанских халифов появились серьезные противники, впоследствии начавшие свое продвижение вглубь Аль-Андалуса, захватив

¹⁶ Уотт У. М. и Какиа П. Мусульманская Испания. М.: «Наука», 1976. [Электронный ресурс] URL: http://historylib.org/historybooks/U--M-Uott---P-Kakia_Musulmanskaya-Ispaniya/ (Дата обращения: 13.11.2016)

¹⁷ Уотт У. М. и Какиа П. Мусульманская Испания. М.: «Наука», 1976. [Электронный ресурс] URL: http://historylib.org/historybooks/U--M-Uott---P-Kakia_Musulmanskaya-Ispaniya/ (Дата обращения: 14.12.2016)

Толедо, Кордову и уничтожив Кордовский эмират.

В 11 веке эмир Заве Бен Зари основал независимый Гранадакский Эмират. Период расцвета Гранады начала примерно в 1236 году, когда христианские войска захватили Кордову, и Гранада стала столицей испанского эмирата. Именно здесь был построен дворец Аль-Хамбра (от арабск. “красная”).

Однако, в 1492 году Реконкиста завершилась, положив конец правлению мусульман в Испании. Но изначально реконкиста продвигалась с переменным успехом. Это связано с внутренними феодальными распрями христианских правителей, а также с обоюдной экономической выгодой, когда мусульманские и христианские правители брали в жены женщин другой религии для улучшения торговых связей.

Тем не менее, несмотря на периодически возникающие временные союзы мавров и христиан, Реконкиста продвигалась все дальше. Ее продвижение усилило восстание берберов и захват ими власти на иберийском полуострове. Однако, арабы все еще составляли элитное интеллектуальное меньшинство, которое, по всей видимости, не смогло предотвратить распри между мусульманскими династиями, что привело к ослаблению эмирата.

Реконкиста завершилась в 1492 году, когда Фердинанд II и Изабелла I заключили брачный союз и изгнали “последнего мавра” - властителя Гранадакского эмирата Боабдила или Мухаммада XX¹⁸.

На первых порах действовал подписанный Фердинандом договор, предусматривающий сохранение их религии. Однако, спустя всего несколько лет, в 1499 арабы подверглись преследованию и всего через сто лет были изгнаны с земель Испании. Оставшихся мусульман и евреев крестили, что позволяло Святой Инквизиции уничтожать их при

¹⁸ Альтамира-и-Кревеа Б., История средневековой Испании; СПб.: Евразия, 2003. С. 324.

подозрении на возвращение к исламу или иудаизму, или же просто казнили: “Наконец, евреи и мавры также считались подсудными святой инквизиции, когда они склоняли католиков своими словами или сочинениями принимать их веру. На самом деле они не были подчинены законам Церкви, потому что не получили крещения; но папы пришли к убеждению, что они становились, так сказать, под каноническую юрисдикцию самим актом своего преступления. Государи, без сомнения, одобряли такую политику, потому что папы не могли применять свою духовную власть к подобным вассалам иначе, как с их согласия”¹⁹

До завершения реконкисты на территории мусульманской Испании проживали арабы, берберы, сирийцы, евреи, христиане и представители различных национальностей и религий. Многие из них стали *мосарабами*, то есть, “арабизировались”, слившись с мусульманами, но зачастую сохранив свою религию. Подавляющее большинство мусульман не были прямыми потомками арабских завоевателей: за почти 800 лет существования Аль-Андалуса всего 50 тысяч пришедших арабов и берберов смешались с шестью миллионами коренных жителей и стали *мувалладами*, предки которых добровольно перешли в ислам, переняв арабскую культуру и язык.

На момент завершения реконкисты этно-социальный состав изменился. Мавры стали *мудехарами* или *морисками*, добровольно или насильственно перешедшими в христианство, евреи - *марранами*, также принявшими христианство²⁰. Те, кто отказывался принимать католицизм, объявлялись еретиками и подвергались разнообразным процедурам, имеющим под собой целью

¹⁹ Льюоренте Х.А., Лозинский С. История испанской инквизиции. Том I. М.: Ладомир, 1999. С. 179

²⁰ Ланда Р.Г., Судьба морисков. М.: Институт востоковедения РАН, 2013 [Электронный ресурс] URL: <https://book.ivran.ru/f/morisques-block122013-1.pdf> (Дата обращения: 12.11.2016)

изгнать хулу из “магометян и иудеев”.

“X. В 1481 году инквизицией Севильи были сожжены живьем две тысячи человек, две тысячи сожжены фигурально и семнадцать тысяч подвергнуты различным карам, что в итоге составляет цифру в двадцать одну тысячу осужденных”²¹.

Таким образом, силами святой инквизиции была изгнана большая часть населения и уничтожена интеллектуальная прослойка арабской элиты. Жители, являющиеся основным “трудовым классом”, больше не могли заниматься привычными делами - торговлей, ремеслами и искусством. За несколько десятилетий пришло в упадок сельское хозяйство, начинающаяся промышленность, торговля, литература и сама культура в целом.

Выводы: Мы проанализировали исторический период, важный для понимания, с какого именно времени Пиренейский полуостров подвергся сильному арабо-берберскому влиянию, а как следствие – широкому спектру взаимопроникновения культур. Исследовав историческую сторону вопроса, мы можем перейти к подробному анализу влияния, которое оказали мавры на различные аспекты жизни на Иберийском полуострове.

²¹Льоренте Х.А., Лозинский С. История испанской инквизиции. Том I. М.: Ладомир, 1999. С. 210

Глава 2. Особенности проникновения элементов восточной западной системы в культурологический код Пиренейского полуострова

В первой главе мы исследовали исторический этап, именуемый «арабским вторжением». Мы можем видеть, насколько сильно было влияние арабо-мусульманского вторжения на ход истории Пиренейского полуострова. Рост культуры, наук и экономического состояния не только этих территорий, но и, благодаря торговле, высоко ценящейся арабами, можно наблюдать в большинстве стран-соседей.

2.1. Культурологические особенности влияния арабского вторжения

Вступив на полуостров как захватчики, арабы стали просветителями и превратили эти земли в цветущий край. Торговля, пренебрегаемая готами, поднялась на высокий уровень, прекратились преследования не только евреев, но любых представителей других этноконфессиональных меньшинств, которые благодаря этому поддержали арабов. «Частично или во многом были удовлетворены почти все слои населения, так как многие представители вестготской знати, приняв ислам, стали в дальнейшем полноправными представителями мусульманской аристократии. Об этом говорят примеры семейства арагонских графов Саракушты (Сарагосы), образовавших династию мусульманских правителей Бану Каси, кади Тулайтулы (Толедо) Хафса ибн аль- Барра, знаменитого историка Ибн аль-Кутыйя (т. е. «сына готянки»). Наряду с этим «арабы вступали в браки с местными женщинами, положив начало новому поколению мусульман арабо-романского и арабо-вестготского происхождения»²².

²²Ланда Р.Г., Судьба морисков. М.: Институт востоковедения РАН, 2013 [Электронный ресурс] URL: <https://book.ivran.ru/f/morisques-block122013-1.pdf> (Дата обращения: 12.12.2016)

В течение почти восьмисот лет Аль-Андалус не был подвержен абсолютному исламизму, являясь примером синкретичности и плюрализма различных культур.

Представляется важным выделить несколько аспектов влияния арабо-мусульманской культуры на Иберийский полуостров:

1. Влияние на социальную жизнь общества;
2. Влияние на искусство и ремесла;
3. Влияние на язык и письменность;
4. Влияние на архитектуру.

2.2. Социальная жизнь в расцвет существования мусульманской Испании

В первую очередь необходимо сказать, что управление в Омейядском халифате было автократией, сдерживаемой, однако, законоведами, которые руководствовались *шариатом* - то есть, божественным законом. Таким образом, в противовес автократическому управлению халифа были поставлены законоведы, будучи зачастую настроены весьма критически по отношению к правителю, образуя сдерживающий его власть фактор.

Развитие наук также было неразделимо связано с исламом. Чтение и письмо были обязательны для изучения Корана.

Арабское завоевание дало мощный толчок к развитию сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительству. Опять же, это имело религиозную подоплеку. Были построены сотни мечетей, но для совершения молитв необходимы были места для омовения. Это побудило мусульман прибегнуть к античному опыту, и в Кордовском халифате появились акведуки, игравшие роль водопровода. В то время как европейские города тонули в нечистотах и болезнях, в Кордове строились

бани и места для омовения, а также, впервые в Европе, улицы освещались фонарями. По данным переписи, которая была проведена в правление халифа Хакама II, в Аль-Андалусе существовало шесть крупных городов, восемьдесят городов с достаточно большим населением, три сотни городов помельче, и тысячи селений. «В самой Кордове насчитывалось до двухсот тысяч домов, шестьсот мечетей, девятьсот бань, несколько библиотек и множество зданий общественного характера, таких как школы или *медресе* (школы с углубленным изучением Корана, каллиграфии и проч.), дома мудрости - переводческие центры - и больницы, хотя и не так обширно как в Багдаде»²³. Еще в девятом веке по приказу Абдаррахмана II были замощены улицы и построен водопровод для мест омовения и многочисленных городских фонтанов. Это связано с тем, что рай для мусульман изобилует садами и водой.

Арабы переводили с греческого труды по медицине и астрономии для того, чтобы точно определять направление на Мекку во время молитв. Труды всем известного Аль-Хорезми, заложившего основы алгебры, перевелись в Севилье евреем Иоанном Севильским с арабского языка на латинский. Дома мудрости, в которых античные трактаты переводились на арабский, а арабские - на латинский, имели высокое значение в обществе в виду любви к философии. Например, Ибн Рушд, известный в западной Европе как Аверроэс, переводил аристотелевские труды, дополняя их своими комментариями.

В столицу Кордовского халифата приезжали за знаниями со всей Европы. Особо славился Кордовский университет, в котором, помимо Корана и богословия, изучались и светские науки, толкая вперед культуру и повышая уровень образованности населения: «Богатейшие библиотеки Кордовы славились по всему свету. Библиофильство стало подлинной страстью в мусульманской Испании. Спрос на книги был настолько велик,

²³ Альтамира-и-Кревеа Б., История средневековой Испании; СПб.: Евразия, 2003

что в Кордове множество людей жило перепиской редких и ценных рукописей. Ярким свидетельством культурного расцвета страны была грамотность большинства населения в противоположность остальной Европе²⁴.

Об этом же говорит и то, в 800 году в Багдаде была построена бумажная мельница, оттуда, через Сирию и Северную Африку, бумажное производство попало и в Испанию, и на Сицилию. В 12 веке паломники из Франции в Компостеллу в Испании привозили домой бумагу как нечто диковинное, а бумажные мельницы были построены в Германии и Италии только в 14 веке.

Наследие же мавританской Испании в медицине сложно переоценить. В западной Европе хирургия считалась недостойным занятием врача, но это изменилось после проникновения трактатов по медицине, переведенных с арабского: “В 1163 г. даже появился специальный церковный рескрипт, запрещающий преподавание хирургии наравне с другими медицинскими дисциплинами. Перемена в отношении к хирургии, вероятно, произошла в результате более широкого распространения медицинских знаний, когда стали доступны переводы с арабского, а крестоносцы уже имели какой-то практический опыт в сарацинской медицине²⁵. Серьезным достижением стало использование анестезии в хирургии, при том, что мавры уже могли проводить сложные операции, такие как снижение черепного давления путем сверления черепа.

Помимо этого, в страну были завезены культуры риса, сахарного

²⁴ Всеобщая история искусств. Том 2. Искусство средних веков. Книга вторая Искусство Туниса, Алжира, Марокко и Мавританской Испании // М.: Искусство, 1961 [Электронный ресурс] URL: <http://www.bibliotekar.ru/Iskuss2/3.htm> (Дата обращения: 14.12.2016)

²⁵ Уот. У. М. Влияние ислама на средневековую Европу. М.: Наука, 1976 [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1014329/Uott_-_Vliyanie_Islama_na_srednevekovuyu_Evropu.html (Дата обращения: 12.03.2017)

тростника, множества фруктов и цветов. Торговля и рудное дело находились в состоянии подъема. Открывались новые рудники, а в Каталонии велась добыча жемчуга и кораллов. С берегов Африки везли масла, каменную соль, специи, которые разнообразили приготовление пищи, что тоже можно назвать “искусством наслаждения жизнью”.

Если вестготы были аграрным королевством с преобладающим большинством земледельцев, то прибытие арабов подтолкнуло процесс градостроительства. Благодаря этому, ремесла, призванные удовлетворять нужды горожан также получили свое развитие, благодаря чему, впоследствии, с ростом уровня жизни, начали появляться предметы роскоши, производимые также и на продажу.

Ковровая фабрика эмира Кордовы славилась не только в городе, но и по всей Испании. Вестготская металлическая посуда ушла в прошлое и была заменена легкой глазурованной керамической.

Без преувеличения можно сказать, что утварь была роскошна и направлена на отдохновение телом и духом: в домах изобиловали ковры, циновки, подушки, диваны, шелковые ткани, и все это было украшено. Мебель – резьбой, вышитыми подушками и драпировками, посуда - глазурью, одним словом, все предметы интерьера и одежды должны были быть красивы.

Все это способствовало развитию различных отраслей ремесла и искусства.

2.3. Искусства и ремесла как отображение исторических событий

Запрет на изображение Бога, пророка и человека значительно повлиял на развитие исламского искусства. Несмотря на то, что этот запрет не был так строг, арабы, в отличие от мусульманской Персии, знаменитой

своими миниатюрами, развивали иные направления в искусстве. Пластические формы искусства, такие как живопись и скульптура, не были широко представлены в мавританской Испании. Ковроткачество, ювелирное дело, керамика - все эти ремесла достигли высочайшего расцвета, будучи тесно связанными с каллиграфией и орнаментом.

Ковры являлись важнейшей частью жизни мусульман - на них они приносили свои молитвы. Все изделия выполнялись с математической точностью: орнаменты, заполняющие пространство изделия, состояло из композиционных схем, передающихся из поколения в поколение. Сюжетные изображения не так распространены, как абстрактно-символические, опять же, в силу аниконической, то есть, отрицающей изображение идолов, традиции.

Развитием и продолжением орнамента стали *арабески*. Арабеска (от ит. “arabesca” - “аравийский”) - вид сложного орнамента, состоящего из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п., получивший распространение в европейском искусстве гл. обр. под влиянием арабских образцов²⁶.

Геометрия трансформировала и обогатила искусство мусульман: ремесленники в каждом изделии применяли принципы симметрии и пропорциональности. Благодаря геометрии, легшей в основу орнамента, мы можем видеть удивительные по своей точности и красоте узоры - *гирих*, или же, на европейский лад - раппорт. Это многократно повторяющийся узор, созданный посредством наложения простых геометрических фигур друг на друга. Растительный же орнамент, построенный по тому же принципу повторения и симметрии, именовался ислими. Он символизировал мечты о прекрасных садах рая, где арабы,

²⁶Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и словосочетаний. – М.: «Азбуковник», 2003

помнящие о палящем солнце Аравии, будут наслаждаться зелеными садами.

В основу построения гириха лег круг и различные вариации его деления на части с последующим фрактальным и симметричным повторением: они накладываются друг на друга бесчисленное количество раз, пересекаются и создают сложнейший рисунок. Отдельные элементы ислими - растительного орнамента - зачастую служили для заполнения фона сетки гириха.

Многие орнаменты включали в себя слова Корана. Таким образом, орнамент стал математически выверенным единением доступной формы искусства и религии, отсылкой на бесконечное многообразие и точность мира, сотворенного Аллахом. В книге ученого Стаффа приводятся такие строки философа Бируни: “Среди особенностей цветов есть один действительно поразительный факт, а именно: количество лепестков, образующих круг, в большинстве случаев соответствует законам геометрии. Они также согласуются с хордами, которые можно вычислить по законам геометрии. Едва ли вы найдете цветок с семью или девятью лепестками, поскольку в таком случае не выйдет геометрически верного круга, состоящего из равнобедренных (треугольников)”²⁷.

Подобные орнаменты, дарившие не только эстетическое наслаждение, что немаловажно, но и взывавшие к религиозным чувствам,

²⁷ Старр С.Ф. Утраченное Просвещение. Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана. М.: Альпина Паблишер, 2015 [Электронный ресурс] URL:

https://books.google.ru/books?id=gnrJDQAAQBAJ&pg=PT373&lpg=PT373&dq=%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&source=bl&ots=fRCxItiwf0&sig=pLMwy0_6uVZzGxkJYltdj2VWAmc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj-8OvT2djSAhVD6xQKHRVWCQYQ6AEINTAJ#v=onepage&q=%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&f=false (Дата обращения: 12.03.2017)

присутствовали и присутствуют везде - на сводах зданий в морериас - узких испанских улочках, бывших мавританскими кварталами²⁸, на тканях, украшениях и керамике.

Арабский орнамент, получивший название арабески, состоял из переплетенных декоративных геометрических и растительных фигур, дополненных надписями из Корана, создавая еще более сложную картину: «В арабеске сложность общего построения дополняется прихотливым богатством изощренно и тонко разработанных деталей. Нередко в узор включены надписи арабскими буквами, похожие на орнамент. Арабеска обычно имеет «открытую», создающую возможность бесконечного развития композицию, позволяющую художнику сплошным ковром узора покрывать поверхность большого протяжения и любого очертания»²⁹.

Орнаменты очень легко впитывали в себя новые формы, веяния и течения. Примером этого служат мавританские узоры, сложившиеся в виду культурного обмена между коренным населением и арабами. В отличие от классического арабского, в котором редко встречаются гихири и ислими одновременно, мавританский узор органично соединяет в себе два вида орнамента. Он более легкий, больше наполнен растительными узорами, промежуточными элементами - медальонами, арочками, каемками. Испано-мавританский орнамент впитал в себя эллинистические черты, с легкостью и плавностью линий. Помимо этого, он часто имеет лучеобразную форму, что связано с геральдическим вестготским наследием: в центре располагался основной элемент, от него лучами шли

²⁸ Дьяков Н.Н. Арабская культура и арабистика в Испании: страницы истории и современность. СПб.: Вестник Санкт-Петербургского Университета, 2006. [Электронный ресурс] URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/arabskaya-kultura-i-arabistika-v-ispanii-stranitsy-istorii-i-sovremennost-1> (Дата обращения: 17.02.2017)

²⁹ Всеобщая история искусств. Том 2. Искусство средних веков. Книга вторая Искусство Туниса, Алжира, Марокко и Мавританской Испании // М.: Искусство, 1961 [Электронный ресурс] URL: <http://www.bibliotekar.ru/Iskuss2/3.htm> (Дата обращения: 19.02.2017)

более мелкие структуры.

В цветовой гамме в основном использовались красный, голубая бирюза, позолота и их вариации, реже - изумрудный. Белый использовался для фона, границ орнамента, являясь сетью, в которую вплетался сам орнамент. Такое цветовое решение вполне символично: красный почитаем арабами за жизненную силу, страстность и храбрость, им олицетворяемые; позолота и желтый символизируют богатство, успех, благополучие. Изумрудный был цветом знамени пророка. Белый являлся божественным цветом, поэтому неудивительно, что очень часто он пронизывает тонкой сетью все орнаменты, являясь их незримой основой. И, наконец, бирюзой, или иногда синим, обозначали мистическую связь с Всевышним. Мы и сейчас можем наблюдать сохранившуюся любовь испанцев к красному, желтому и синему.

Запрет идолопоклонства включал в себя запрещение на изображение живых существ, однако, как мы часто можем видеть, он не всегда так строго соблюдался. Например, частым мотивом на испанских тканях 11-12 веков были павлины, чьи высоко поднятые хвосты напоминали аркаду. Форма павлиньего хвоста - не редкость в архитектурном орнаменте.

Особое положение в нашем исследовании занимает стиль *мудехар* (с арабск. - прирученный)³⁰. Этот стиль появился в 12 веке, в ходе Реконкисты, когда на отвоеванных христианами землях жили мусульманские общины: в отдельных автономных областях, чьих жителей называли мудехарами. Соединение мавританского и готического (впоследствии и ренессансного) породило стиль мудехар, достигший расцвета в 14 - 15 веках. Слияние культур было настолько велико, что отголоски и элементы мудехара порой проявляли себя очень неожиданно: “Это длительное взаимовлияние и взаимопроникновение приводило к

³⁰ Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969 – 1978.

таким историческим казусам, которые кажутся даже невозможными. Так, крупнейший современный знаток истории мусульманской Испании Э. Леви-Провансаль пишет: "Церковные чаши, кресты и королевские короны из Кастилии, пышные церковные облачения, до недавнего времени хранившиеся во многих испанских ризницах, часто имеют орнаменты, родственные испано-мавританскому искусству, а иногда даже арабески, при тщательном рассмотрении которых можно обнаружить стихи из Корана, деформированные рядом поколений мастеров, не понимавших их содержания".³¹

Особое влияние он оказал на архитектуру, о чем будет сказано чуть позже.

2.4. Изменение языка и письменности жителей Пиренейского полуострова под влиянием арабского языка

О толерантности и терпимости мавров говорит и то, что в халифате могли жить и свободно высказываться ярые противники ислама и арабской культуры. Примером может послужить христианский деятель Альваро и его слова: "Мои единоверцы любят читать поэмы и различные сочинения арабов; они изучают писания богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы выработать правильное и изысканное арабское произношение... Все молодые христиане, которые выделяются своим талантом, знают только арабский язык и арабскую литературу, они читают и изучают с величайшим рвением арабские книги; они составляют себе за большие деньги огромные библиотеки и повсюду заявляют, что эта литература восхитительна... Какое горе! Христиане даже забыли язык своей религии, и среди нас на тысячу человек вы едва найдете хотя бы

³¹Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М.: Высшая школа, 1985 [Электронный ресурс] URL:<http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st016.shtml> (Дата обращения: 15.02.2017)

одного, который мог бы сносно написать по-латыни письмо своему другу. Если же нужно написать по-арабски, вы найдете множество людей, свободно изъясняющихся на этом языке с величайшим изяществом, и вы увидите, что они сочиняют стихи, которые можно предпочесть с точки зрения искусства стихам самих арабов”³².

Арабский язык стал символом культуры, образованности и искусств, что не могли отрицать и представители других религий или народностей. “Испанский язык насыщен словами арабского происхождения. Чаще всего они начинаются на букву “А” или слог “Al”: azucar (сахар), Alhambra (Алгамбра), alcalde (мэр), aceite (масло), aldea (деревня), almendra (миндаль), arroz (рис)”³³.

В современном испанском языке до сих пор используется около 4000 слов арабского происхождения. К арабскому языку восходят многие слова, связанные с юриспруденцией, математикой, ирригацией, администрированием, архитектурой, сельским хозяйством, а также слова, употребляемые в бытовом обиходе, в частности, многие выражения вежливости³⁴.

“В мусульманской Испании существовали параллельно два литературных языка - классический арабский и классический латинский и два народных: арабский народный и вульгарная латынь или зарождавшийся романский <...> Таким образом, арабский период в

³² Матвеев К. История ислама. М.: Восток-Запад, 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/djvureader.php/114189/180/Matveev_-_Istoriya_islama.html (дата обращения: 13.02.2017)

³³ Чистякова М.А. Основные этапы становления иберийской культуры как синтез восточной и западной традиций. М.: Современные исследования социальных проблем [Электронный ресурс] URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-stanovleniya-iberiyskoy-kultury-kak-sintez-vostochnyh-i-zapadnyh-traditsiy> (дата обращения: 17.01.2017)

³⁴ Бухарова С.Ю. Специфика заимствований в испанском языке на материале арабизмов и англицизмов. Диссертация. М.: МГУ, 1996 [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/spetsifika-zaimstvovaniy-v-ispanskom-yazyke-na-materiale-arabizmov-i-anglitsizmov#ixzz4bKdEkxTu> (Дата обращения: 13.01.2017)

истории Испании - это эпоха широких и глубоких взаимных влияний Запада и Востока. Через Андалузию Европа знакомится с древневосточными, античными и собственно арабскими культурными традициями. В этом культурном посредничестве огромная роль принадлежит арабам Испании”³⁵.

Одним из важнейших аспектов жизни арабов была *каллиграфия*. Искусство арабского письма является неотъемлемой частью всего исламского мира, считаясь самым благородным, ведь оно придает визуальную форму священному слову Корана. Арабское письмо развивается горизонтально, начинаясь с правой стороны, то есть, с поля деятельности, и направлено влево - в сторону сердца. “Оно изображает движение от внешнего мира к миру внутреннему”³⁶.

Арабский язык фонетичен по своей природе, стилизация арабских букв - абсолютно отвлеченная, образная основа восприятия буквы как знака полностью отсутствует. Арабы скорее слышат, нежели визуализируют, стараясь максимально точно передать на письме красоту услышанного. Отсюда берет корни удивительная ритмичность и геометрия арабского письма.

С первых веков ислама существовали два стиля письма: *куфи*, который отличается статической природой букв, и *наسخ* - разновидность курсивного почерка.

Сплетение каллиграфии и арабески в исламе порождает удивительные произведения искусства, например, соединяя символы “книги мира” и “мирового древа”. Это символы мусульманского эзотеризма и мистики: “книга мира” - это, разумеется, Коран, а “мировое

³⁵Бухарова С.Ю. Специфика заимствований в испанском языке на материале арабизмов и англицизмов. Диссертация. М.: МГУ, 1996 [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/spetsifika-zaimstvovaniy-v-ispanskom-yazyke-na-materiale-arabizmov-i-anglitsizmov#ixzz4bKdEkxTu> (Дата обращения: 13.01.2017)

³⁶Буркхардт Т. Искусство Ислама. Язык и значение. М.: Ирби, 2010. 288 с.

древо” берет начало в самых различных азиатских традициях. Таким образом, “мир - это и открытая книга, и дерево, листья и ветви которого развиваются из единого ствола. Буквы этой книги подобны листья дерева”³⁷.

Почти в каждом орнаменте мы можем видеть стилизованные слова Корана. Стилей письма на сегодняшний день множество, но все они так или иначе развились из насха или куфи.

2.5. Мусульманское владычество, отраженное в архитектуре

Нельзя сказать точно, какой была столица Омейядов, если смотреть на нее сегодня. Причиной тому последовательные попытки уничтожить сарацинское наследие: “Когда Кордова вновь вступила на путь Христианства, после долгого периода свободы (в течение 500 лет), - пишет Леви-Провансаль, - для нее это было началом длительного периода упадка. Памятники мусульманской культуры разрушились или были уничтожены для того, чтобы уступить место новым зданиям в современном стиле. Только большая мечеть, ставшая собором под защитой Успения девы и имени святой Марии, не пострадала сильно от ударов времени и особенно людей...”³⁸.

Арабы, будучи элитой Аль-Андалуса времен Омейядского халифата, привнесли неповторимый характер цивилизации. С появлением Аббасидов в Мавританской Испании появились и персидские элементы.

Формирование мавританского искусства происходило постепенно: Большая Кордовская мечеть, основы которой заложили еще при Абдрахмане I, была достроена лишь после 976 года. Уникальный

³⁷Буркхардт Т. Искусство Ислама. Язык и значение. М.: Ирби, 2010. 288 с.

³⁸Баммат Г. Лики Ислама. М.: Кумыкский мир, 1996 [Электронный ресурс] URL: <http://kumukia.ru/books/0011/pages/page6.html> (Дата обращения: 21.02.2017)

мавританский стиль развивался, вбирая в себя различные элементы: сирийские, вестготские, греческие, арабские. Например, подковообразные арки были реминисценцией вестготской архитектуры, однако, их удвоение для увеличения высоты здания, были чем-то новым.

В сравнении с массивностью романских церквей, мекиты (мечети) мавританской Испании были красочными и воздушными: большую роль играло украшение купола, арок и колонн полудрагоценными камнями и мрамором. Орнаменты мусульманского искусства в архитектуре нашли особое применение: было широко распространено использование “ниш” и “сталактитов”. Это углубления, чередующиеся с выпуклостями в геометрически правильном порядке. Все это создавало объемный орнамент, создавая ритмичность в игре света и тени.

Вторым, не менее грандиозным сооружением, стала Альгамбра в Гранаде, столица Гранадского эмирата, возникшего после захвата Кордобы христианами. Местность эта славится огромным количеством фонтанов и садов. Для ислама чрезвычайно важно обилие воды, освежающей воздух в изысканных зеленеющих садах.

Крепость Альгамбра (от арабск. “красный”)³⁹ располагается на холме, возвышающимся над городом. Стены ее сделаны из красного кирпича, оправдывающего название крепости, а обширная резьба по дереву, камню, высокие своды и колонны, орнаменты и узорчатые окна создают пышный декор всего комплекса.

Выводы: Таким образом, мы наблюдаем несколько аспектов влияния исторических событий, описанных в первой главе, на культурологический код Пиренеев. Нет возможности оценить масштаб проникновения культур друг в друга, однако, мы можем проследить, на

³⁹ Рюкуа А. Средневековая Испания. М.: История, 2006 [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1034319/Ryukua_-_Srednevekovaya_Ispaniya.html (Дата обращения: 10.02.2017)

какие стороны жизни и ментальности испанцев повлияло арабское вторжение в большей степени: искусство, язык, архитектура. Восточное барокко уверенно пробивается в мозаичных мостовых Барселоны, в орнаментах на тканях, в арабизмах и ментальности.

Подобное взаимопроникновение культур не могло бесследно ассимилироваться на полуострове: в современном мире мы находим тому десятки доказательств. И медиа, как проводник современной культуры, также наполнено элементами восточно-западной эклектичности.

Глава 3. Современный медиа-дизайн Испании как средство изучение ее культурного кода

3.1. Семиотический аспект изучения современного дизайна на Пиренейском полуострове

Отношения между означаемым и означающим являются основой не только семиологических наук, но и искусства: “во всякой семиологической системе имеются не два, а три различных элемента, ведь то, что я непосредственно воспринимаю, является не последовательностью двух элементов, а корреляцией, которая их объединяет. Следовательно, есть означающее, означаемое и есть знак, который представляет собой результат ассоциации первых двух элементов”⁴⁰. Сакральное искусство по сути своей символично: оно наделено образами и символами, обладающими тем или иным духовным смыслом. Однако, в основе искусства ислама лежит аниконизм, то есть запрещение использования образа божества, пророка или иных идолов. Отрицая поклонение кому-либо кроме Бога, мусульмане стремятся к единению с трансцендентной вездесущностью его. Таким образом, искусство ислама воплощает окружающую среду, ведь именно в ней находится невидимый и всеобъемлющий центр - Аллах. Мы можем увидеть это в бесконечных “коврах” орнаментов, покрывающих все физическое пространство, будь то мечеть или отрез ткани. Исключая возможность существования всякого визуального образа, на котором будет фиксироваться ум, исламское искусство создает то, что можно назвать “абстрактной пустотой” для ума, позволяющей избавиться от внутренних идолов.

⁴⁰Ролан Барт. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1994 [Электронный ресурс] URL: <http://lib.ru/CULTURE/BART/barthes.txt> (Дата обращения: 11.02.2017)

Особую форму искусству ислама придает и арабский язык. Для объяснения его особой природы, надо помнить, что всякий язык имеет в своей основе слияние двух противоположностей, одна из которых становится доминирующей.

По мнению ученого Титуса Буркхардта, эти противоположности можно назвать “слуховой” и “образной” интуицией языка. “Аудитивная интуиция отождествляет значение слова с его звуковым достоинством”. Это происходит вследствие развития простой фонетической формулы, которая берет за основу простое действие, например, “объединять”. Это не имеет связи с звукоподражанием, но лишь с самым дальнейшим развитием всех слов арабского языка. Иными словами, арабский язык представляет собой чистый пример фонетической логики, где на первое место ставится существующее действие, то есть, простой глагол. Почти все арабские слова произошли от глаголов, в основе которых лежат согласные звуки, неизменяемая константа. В основе существительных, прилагательных - лежит действие или объект действия.

Образная же интуиция, лежащая в основе латинских языков, проявляется в речи благодаря семантическим ассоциациям. Любое слово, произнесенное в речи, вызывает в памяти человека иные, индивидуальные символы⁴¹.

Можно сказать, что носители арабского языка не столько смотрит на вещи, сколько слышит их. Происходит отождествление себя с самим действием, посредством звука. И символизм, обретаемый в процессе развития языка, не задевает зерна слова - действия, лежащего в его основе, но может обрастать бесчисленным количеством форм от отглагольных корней. Эта четкая структура легла в основу письменности арабского

⁴¹ Гончарова Е.П. К вопросу о психологическом основании символа. СПб.: Известия Российского педагогического университета А.И.Герцена, 2007. №36, т.13.

[Электронный ресурс] URL:

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fk-voprosu-o-psihologicheskom-osnovanii-simvola&cc_key= (Дата обращения: 12.03.2017)

языка. Конечно, сегодня мы подчас не можем понять, как развивалось то или иное слово в силу все большего обрастания самостоятельными значениями новых отглагольных форм.

Арабская вязь стала стремлением зафиксировать ритмичность и точность звукового исполнения. Финикийский, лежащий в основе всей письменности, был дополнен всего тремя гласными и обилием диакритических знаков. Вся многогранность и пышность арабской словесности и письменности является продолжением арабески, вербальной или ментальной.

В исламском мире язык Корана - вездесущ, он резонатор духовной вибрации мусульманского общества. “Коран не следует никаким законам композиции, ни в странно бессвязном сопряжении своих тем, ни в вербальной презентации, ускользающей от всяких метрических канонов. Его ритм, мощный и глубокий, по существу, не придерживается никакого твердого критерия. Совершенно непредсказуемый, время от времени он удерживает настойчивую форму, подобную барабанному бою, а затем внезапно умеряет свой размах и темп, меняя свои модуляции, и неожиданные, и глубоко непостижимые. Арабское искусство любит вновь и вновь обыгрывать определенные формы и вносить в этот монотонный, наизусть заученный, фоне, энергичные и неожиданные вариации”⁴².

Эта монотонная размеренность, сопряженная с элементами энергичности, соответствует ментальности восточных народов.

И мы можем видеть, что испанцы унаследовали эти черты.

Мавры повлияли на коренных жителей Иберии, заставив их колебаться между письменной культурой Запада и устной - Востока.

Западная, визуальная культура, развивается скачками, проходя различные этапы в развитии, в отличие от восточной - динамика которой остается лаконичной, размеренной и замкнутой в своих традициях.

⁴²Буркхардт Т. Искусство Ислама. Язык и значение. М.: Ирби, 2010. 288 с.

Также сильнейшее переплетение различных сфер жизни восточных людей - научной, духовной, философской - отличает восток от запада. Наука рассматривалась как возможность духовного самосовершенствования, развития образности и умением “слышать” мир. На Западе же была сформирована сильная материалистическая концепция, связанная именно с “визуальностью” культуры, с физическими явлениями и эмпирическим опытом.

Восточная культура отразилась в ментальности испанцев, не позволяя главенствовать визуальному типу мышления, но изменяя наполнение искусства и письменности. Элементы каллиграфичности заложены в сознании жителей Пиренеев.

“Самая глубокая связь между исламским искусством и кораном - заключена не в форме Корана, но в его *макке* - бесформенной сущности, и, особенно, в понятии *таухида* - единства или согласия, с его созерцательными подтекстами. исламское искусство под которым мы подразумеваем всю полноту пластических искусство в исламе - это, по существу, проецирование в визуальный порядок определенных аспектов, или измерений, Божественного Единства”⁴³.

Можно выделить несколько характерных черт, присущих исламскому искусству:

1. орнаментализм и паттерность;
2. визуализация и вездесущность Корана;
3. цветовая насыщенность.

Эти особенности вполне обоснованы: орнаментализм является исламским пластическим искусством; паттерность - символом бесконечности божественного; каллиграфия - визуализацией арабского языка.

Ритмичный, монотонный рисунок жизни арабов прерывался иногда новыми элементами, взрывом красок или новым узором. Испанцы,

⁴³Буркхардт Т. Искусство Ислама. Язык и значение. М.: Ирби, 2010. 288 с.

находясь на стыке столько различных традиций, впитали и восточную инертность, и западный рационализм: “Им свойственно нечто вроде личного сепаратизма... Если бы меня попросили определить самую характерную черту жизни испанцев, то это было бы что-то среднее между склонностью к инертности и готовностью взорваться в любой момент, что позволяет человеку раскрыться и понять, что же — будь это нечто незначительное или, напротив, ценное — скрыто в его душе, так, словно он сам устраивает для себя спектакль. Наглядным примером этого разительного контраста могут служить крестьянин и конкистадор.

Это совершенная нечувствительность к политическим и социальным ситуациям, с одной стороны, и мятежи, конвульсии слепых масс народа, уничтожающих все на своем пути, с другой. Апатия к превращению природных ресурсов в богатство и пользование общественным богатством как своим собственным⁴⁴.

Восточность испанцев существует для них в большей степени неосознанно, проявляясь в визуальном языке СМИ как всплески ритмических “узоров” в типографике и дизайне медиа.

Основываясь на присущих исламскому искусству чертах, мы можем выделить и некоторые элементы, которые мы видим в испанских медиа:

1. орнаменты и узоры
2. элементы каллиграфии
3. яркие цвета
4. полишифтия (разнообразие шрифтов одного разворота)

Эти элементы могут быть объединены общим термином - *восточное барокко*. На сегодняшний день это синтез насыщенных цветов, большого количества деталей и разнообразных шрифтов: обильное декорирование,

⁴⁴Мак-Люэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Киев: Ника-Центр, 2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/102820/Мак-Люен_-_Понимание_медиа__Vneshnie_rasshireniya_cheloveka.html#label38

смешение стилей и приемов.

В нашей работе под термином мы подразумеваем скрытое или явное влияние арабо-восточных мотивов на сознание, а как следствие и на медиа испанцев: страстность, стремление к обильному декорированию, узорности и красоте линий.

3.2. Анализ особенностей медиа-дизайна Испании и Португалии

Показательным примером является творчество и работа испанского дизайнера Хайме Серра, журналиста и дизайнера, арт-редактора испанского издания “La Vanguardia”⁴⁵. На сегодняшний день Хайме Серра считается одним из самых влиятельных инфографистов не только Испании, но и Европы. Серра рассказывает о повседневных вещах, превращая журналистский текст в объект визуального дизайна. Работая в издании Clarin с 1995 года по 2001, Серра стал катализатором инфографической революции, заложив основы того, что может называться - “visual storytelling”.

Одним из ключевых моментов творчества дизайнера является простота и особый ритм его работ. Простые геометрические фигуры в большинстве своем занимают центральное положение в арт-объектах и инфографике: он раскладывает предметы на простые составляющие, накладывая их друг на друга под разными углами.

Концентрацией творчества Хайме в последние годы стала выставка Malofiej-15⁴⁶, где он поделился своим инфографическим опытом.

Как мы уже писали, излюбленным приемом дизайнера при создании инфографик является простая геометрия: круги и четкие линии,

⁴⁵La Vanguardia [Электронный ресурс] URL: <http://www.lavanguardia.com/> (Дата обращения 19.04.2017)

⁴⁶ Malofiej // [Электронный ресурс] URL: <http://www.malofiejgraphics.com/> (Дата обращения: 12.04.2017)

равномерно разделяющие окружности на равные доли.

На выставке представлена ритмическая организация концентрических кругов. Те же круги, что мы можем видеть как основу орнаментального ковра в исламском искусстве. След, оставленный “захватчиками”, прочно впитался в художественное восприятие и сознание жителей Иберии.

На протяжении десятков и сотен лет после завершения Реконкисты мы видим один и тот же рисунок, видоизменяющийся, но сохраняющий свою *основу*. Нельзя не заметить сходства мозаики в Альгамбре со временами готики или барокко в Испании, когда вкрапления мудехара придавали самобытности архитектуре, постепенно формируя неомавританский стиль. Мы наблюдаем все те же аркады в испанских соборах, и мы видим все те же восьмиконечные звезды, в основе которых лежат разделенные на равные части круги.

И теперь, после смены стольких поколений, этот же мотив звучит в творчестве современного дизайнера - окружности, переплетающиеся в орнаменте, который можно повторять бесконечно (см. Приложение 1.1). Далее, для сравнительного анализа, уместно будет представить фотографию Собора Святого Петра в Арагоне (см. Приложение 1.2). Стены собора декорированы в типичном орнаментальном стиле: христианские кресты, заключенные в круги, соединенные между собой. Не это ли ковер арабески? В сердце католической веры - исламское традиционное искусство: не является ли это примером глубочайшего взаимопроникновения культур?

Множество работ Хайме обладают двумя признаками классического исламского искусства: орнаментализмом и паттерностью.

Например, две инфографики дизайнера (см. Приложение 1.3, 1.4) это, как и во многих случаях, наложенные друг на друга окружности: повторяющийся рисунок основы, создающий цельную картину во

множестве деталей.

На сегодняшний день Хайме работает в издании La Vanguardia. Само издание тоже представляется нам как подверженное историческим событиям, связанным с арабским завоеванием.

На первый взгляд издание кажется развивающимся только по европейской кальке, однако, некоторые типографические особенности позволяют нам увидеть и иную картину. Черты восточного письма присутствуют в самом написании, в диакритике языка.

Диакритические знаки, *служащие для различения*, в испанском языке помогают выбирать тон, ударение, наполняют эмоциональностью⁴⁷.

Служа в арабском языке для обозначения гласных, в испанском диакритика служит письменному обозначению звуковых особенностей языка.

Большинство испанских медиа, придерживаясь европейских тенденций, лаконичны в оформлении. Однако, часто мы можем заметить элементы востока: того, что мы можем называть восточным барокко.

Испанский язык изобилует диакритическими знаками и особенностями написания букв. Даже используя классические европейские шрифты, они выполнены в самобытной манере.

Для испанских медиа 70-х годов характерна - *полишифтная*, иными словами - изобилие различных шрифтов на одном развороте. При этом, общее гармоничное восприятие не искажается: многообразие шрифтов не мешает воспринимать цельную картину.

Также нестандартным является логотип издания ABC⁴⁸ (см. Приложение 2.1). Логотип выполнен часто встречающейся антиквой из Западной Европы, однако, есть некоторые особенности в его исполнении. Антиква, в большинстве случаев, подразумевает прямые линии и засечки у

47 Диакритические знаки. Словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс, 2006.

48 ABC // [Электронный ресурс] URL: <http://www.abc.es/> (Дата обращения: 10.04.2017)

букв. В случае с испанским изданием классическая антиква подверглась изменениям. Во-первых, провисающий элемент у буквы “В”. Соединительный штрих в классическом римском начертании является прямой линией, но в АВС этот штрих изогнулся в соответствии с арабским характером письма. Элемент письма *куфи* проник в издание - плавность линий, выписанных рукой. Существовавшее при вестготских королях, четкое и легко читаемое, каролингское письмо к XVI веку трансформировалось, приобретя плавность и округлость куфия. Несмотря на все трансформации, произошедшие с письмом на Пиренейском полуострове, эта традиция прописи и легкости линий еще дает о себе знать. Помимо провисающей “В” буква “С” также имеет самобытные черты: “летающий” нижний концевой элемент буквы приподнимается кверху, что несвойственно антикве, обладающей симметрией концевых элементов. Вновь мы видим близость знаковых систем: антиква говорит нам о западном влиянии, элементы каллиграфического письма - о восточном прошлом.

У этого же издания мы видим также и другой пример - аллюзию на орнаменты и арабески (см. Приложение 2.2). В современной Испании очень часто встречаются ориентальные мотивы: ссылка на подкаст радио представлена в виде небольшого орнамента: буква “С” реминисценция на настенные арабески Кордобы или Альгамбры. Ромб, вписанный в круг - основа для буквы “С”, являющейся своего рода буквицей, обозначающей ссылку на подкаст издания. Опять же мы наблюдаем сплетение двух различных знаковых систем: христианская буквица, но следующая традиции арабской орнаментации. Внутрибуквенным пространством является небольшой ромб, круг, в который он вписан - является самим телом буквы “С”. Изображение является своего рода арабеской: концевые элементы буквы заканчиваются острыми углами, образующими половину следующего ромба. Изображение, по всем канонам мусульманского

построения арабески, можно продолжить по той же симметричной оси, не прерывая ритмического рисунка. И арабеска продолжается, но уже видоизмененная: за “буквицей” следует рубленый шрифт надписи-ссылки на подкаст: “core”. Буквы “с” помещаются в окружности буквицы, являясь своего рода продолжением орнамента. Западная лаконичность сочетается с восточной насыщенностью.

Помимо этого, множество деталей издания выделены излюбленным цветом испанцев - красным. В этом пристрастии к красному мы можем также проследить восточное влияние: “Раннее Средневековье характеризовалось цветами и мотивами, привнесенными из аль-Андалуса, были в моде шелковые разноцветные гобелены с золотыми нитями, в которых преобладал красный цвет <...> В XIII веке «восточные» мотивы (львы, павлины, человеческие фигуры, орлы) уступили место в христианских королевствах геральдическим изображениям: гербы Кастилии (золотой замок на красном фоне) и Леона (красный лев на серебряном фоне) стали покрывать одежду и лошадиные попоны. Красный и золотой стали излюбленными цветами испанцев, их включили в свои гербы Арагонское королевство и Гранадский эмират”⁴⁹.

Обратим внимание, что, несмотря на смену содержания изображений, сохраняется превалирование ярких оттенков. Сегодня красный цвет неизбежно ассоциируется у нас с Испанией, фламенко, страстной ментальностью испанцев. Яркие, насыщенные цвета, их смесь и сочетания прочно впитались в жизнь жителей Пиренеев. Достаточно обратить внимание на цветовое решение в фильмах испанского режиссера Педро Альмодовара: его фильмы насыщены цветом, смешением ярких красок. Китчевый, кричащий дизайн фильмов не кажется низкопробным,

⁴⁹ Рюкуа А. Средневековая Испания. М.: История, 2006 [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1034319/Ryukua_-_Srednekovaya_Ispaniya.html (Дата обращения: 12.03.2017)

нет, наоборот, - эффектное сочетание цветов придает самобытности происходящему на экране. Таким образом, элементы восточной яркости актуальны и в современном искусстве Испании.

Более того, почти в каждом СМИ мы видим множество элементов ярких цветов. Например, спортивное издание AS.com⁵⁰ (см. Приложение 3.1) почти полностью выполнено в красных тонах.

Смещение цветов, обилие мелких, ярко-выделенных деталей характерно для большого количества испанских медиа. Издание повествует о спортивных событиях в Испании и мире. Уже тогда, когда появились первые выпуски в цвете - это было выделено красным шрифтом (см. Приложение 3.2). Красный цвет, как мы уже писали, являлся цветом жизненной силы, храбрости, чести. Закономерно, что танец фламенко неизбежно ассоциируется с красным одеянием: восточные мотивы лежат в самой сути танца, в музыкальном ритме и основных движениях танцоров. Сегодня насыщенным красным выделяется множество деталей медиа.

В номере AS от 1932 года⁵¹ (см. Приложение 3.3) мы видим первый вариант логотипа издания. Он соответствует моде 30-х годов испанских средств массовой информации. Рубленые шрифты, одинаковая толщина букв, прямолинейность - характерные черты испанской графики времен гражданской войны. Тем не менее, и в этих четких, модерновых шрифтах проявляется испанская самобытность (см. Приложение 3.4): мягкая линия буквы “R” говорит нам о некой “ориентализме” испанского сознания. Смещение стилей и приятие разнообразных мотивов - одна из характерных черт жителей Пиренеев, поэтому можно найти следы плавного написания штрихов даже в рубленном революционном стиле плаката.

Эту же черту мы можем заметить и в более позднем варианте

⁵⁰ AS // [Электронный ресурс] URL: as.com (Дата обращения: 01.04.2017)

⁵¹ Номер AS от 07.06.1932 Архив издания AS // [Электронный ресурс] URL: as.com (Дата обращения: 01.04.2017)

логотипа “AS”, появившегося в 60-х годах⁵² (см. Приложение 3.5). В этом варианте модерн отходит на второй план: появляется шрифт с засечками, “пухлыми” линиями, округлыми штрихами.

Сегодня, в современном варианте, мы можем заметить интересную деталь: нижний концевой элемент буквы “S” тоньше, чем верхний, что несвойственно четкому дизайну запада. В этом случае можно говорить о “рукописности” буквы: элементы, с утолщением посередине и последующим истончением могли бы получиться, если бы эту букву писали пером. Помимо этого, буквы “слиплись” друг с другом, вновь подражая рукописным шрифтам, копируя движения пера и кисти, придавая оттенок авторства и индивидуальности. На сегодняшний день это стало популярным приемом в западных медиа.

В 2017 году последней версии издания “AS” - 50 лет, в связи с этим событием, к логотипу издания прибавились цифры “50” (см. Приложение 3.6).

Сама концепция символа заключается в спортивном человеке, изображенном в виде стилизованной пятерки. Мы видим элемент знаковой системы: есть означаемое (спортивный человек) и обозначающее (цифры “5” и “0”). В мусульманском искусстве есть особый вид каллиграфии, выполненный в виде какого-либо рисунка. То есть написанный текст по очертаниям напоминает тот или иной предмет. Это позволяло изображать живых существ, не нарушая традицию аниконизма. Такими рисунками часто украшались одежда, керамика, здания. Здесь мы видим рисунок, выполненный в виде цифр: они становятся смысло-содержащим знаком, по своей форме являющимся аллюзией на арабскую каллиграфию. В случае с логотипом очевидна схожесть символа и арабской вязи.

Помимо этого, присутствует большое количество шрифтов (см.

⁵² Номер AS от 06.12.1967. Архив издания AS // [Электронный ресурс] URL: as.com (Дата обращения: 01.04.2017)

Приложение 3.7). Несмотря на то, что дизайн в Испании сегодня подражает западным нормам одного шрифта - в некоторых изданиях сохраняется многообразие шрифтов.

Логотип выполнен испанским дизайнером Хавьером Марискалем. Влияние востока на логотип становится объяснимым, если взглянуть на некоторые работы дизайнера (см. Приложение 4.1). Мы видим изображение комнаты, которая по своему интерьеру явно относится к странам востока. Однако само изображение выполнено в европейском стиле. Смешивая содержание изображения и стиля его выполнения, дизайнер получил эклектичный рисунок. Очевидно, что тема востока интересует дизайнера: ориентальные мотивы чувствуются и в других работах автора (см. Приложение 4.2). На одной из них изображен ковер, выполненный излюбленным стилем Марискаля - небрежные линии, создающие впечатление наброска. Можно провести параллель с мосарабским языком - испанским (кастильским, каталонским), записываемым арабскими буквами. Абстрагированное от ислама значение, заключенное в рамки арабских букв или орнаментов. Однако, есть и другая сторона творчества дизайнера, которую можно охарактеризовать близостью к стилю *кэмп*. “Кэмп — это форма чувствительности, которая преобразует не столько фривольное в серьезное (что наблюдалось при канонизации джаза, зародившегося как музыка для борделей), сколько серьезное во фривольное”⁵³.

Марискаль использует элементы классического искусства, в нашем случае исламского, и преобразовывает их в стилизованные изображения: преувеличенные, яркие, небрежно прорисованные, с элементами *кэмпового гротеска* (см. Приложение 4.3). Несмотря на аниконизм, одними из частых элементов в мусульманском

⁵³ Эко У. История уродства. М.: Слово, 2014 [Электронный ресурс] URL: <http://ec-dejavu.ru/c-2/Camp.html> (Дата обращения: 17.02.2017)

искусстве были изображения павлинов или львов, позже трансформировавшиеся в геральдические изображения испанских королей. В работе дизайнера павлин становится центром изображения, окружающее его пространство - кэмповым ковром.

Как мы уже говорили, орнаменты повсеместно встречаются в современной Испании. Сайт, посвященный деятельности властей Барселоны⁵⁴, например, изобилует орнаментальными узорами - они являются главной его темой. Логотип выполнен в виде буквы “В”, но вся буква заполнена орнаментом (см. Приложение 5). Наглядный пример склонности испанцев к ориентализму: буква, состоящая из арабесок, в основе построения которых лежат правила геометрии. Наполнение буквы, ее тело - орнаментально, но сам шрифт - без засечек. Мы видим явное заимствование стиля восточного орнамента в сочетании с рубленным западным шрифтом самих букв.

Помимо частого использования орнаментальных мотивов в дизайне средств массовой информации, на Пиренеях существуют и издания, посвященные истории и культуре Испании. Один из них, относящийся к фонду Хосе-Ортега-и-Гассета в Испании - “Sefarad”⁵⁵. Издание является сборником научных статей и монографий, по большей части относящихся к евреям. Сефардами называли этнических евреев, проживавших и проживающих на территории Пиренейского полуострова. В самом теле издания нет изображений, интерес для нас представляет его обложка (см. Приложение 6.1).

Логотип издания - круговой орнамент, вызывающий ассоциации с куполом Альгамбры или витражами в готических соборах Европы. Синкретизм трех культур, иудейской, христианской и мусульманской

⁵⁴ Decidim Barcelona // [Электронный ресурс] URL:

<https://www.decidim.barcelona/?locale=es> (Дата обращения: 20.03.2017)

⁵⁵ Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefaradies // [Электронный ресурс] URL:

<http://sefarad.revistas.csic.es/index.php/sefarad> (Дата обращения: 27.03.2017)

проявляется в этом логотипе. В центре - октаграмма, восьмиконечная звезда, являющаяся важным символом для христиан и иудеев. Внутри нее - дверь, ведущая в историю. От звезды в стороны расходятся узоры, пространство между линиями которого заполнено мусульманским растительным орнаментом - ислими. Тонкими, почти незаметными линиями наполняет исламский растительный узор все пространство логотипа, являясь основой изображения. Вся канва изображения построена на гирихе - геометрическом узоре, с точками - узлами, на которых держится орнамент. В этом изображении сливаются воедино иудейские и мусульманские символы: вокруг орнамента - обрывки надписей, написанных на иврите и римским унциалом.

Вторым изданием фонда Хосе-Ортега-и-Гассета является “Al-Qantara”⁵⁶. Он посвящен цивилизации классического ислама, уделяя внимание также и исламскому Западу. На обложке журнала изображено здание, выполненное орнаментом (см. Приложение 6.2). Это четкий геометрический рисунок, построенный на принципах симметрии и повторения. Восточный мотив изображения представляется очевидным: обложка издания, посвященного исламу, украшена классическим орнаментом мусульманского искусства, построенного по осям симметрии. В мусульманском мире между геометрией и искусством почти стирается граница, арабеска изображенного здания может продолжаться бесконечно, достаточно лишь симметрично приложить изображение такой же мечети или даже ее отдельной части.

Однако, восточное барокко проявляется в Испании больше, чем в других областях Пиренейского полуострова, больше, чем, например, в Португалии. Искусство и архитектура еще сохраняют следы арабского вторжения, однако мы наблюдаем иную картину в медиа-среде. Большее

⁵⁶Al-Qantara // [Электронный ресурс] URL: <http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/index> (Дата обращения: 13.04.2017)

стремление к лаконичному оформлению западных изданий. Мы склонны считать, что это связано с историческими событиями прошлых веков: мусульманское владычество завершилось на несколько десятков лет раньше, когда остаткам вестготской знати и христианам удалось продвинуться вглубь Пиренеев с Реконкистой. Поэтому влияние востока не так остро ощущается в Португалии: святая инквизиция начала искоренять ересь в Португалии раньше, чем в Испании. Тем не менее, красный цвет, яркость деталей, также присутствуют в средствах массовой информации Португалии. Например, издание *Publico*⁵⁷: красная шапка издания, ссылки также выделены красным кадмием (см. Приложение 7.1). Это не единственный случай: красное, бросающееся в глаза оформление в португальских средствах массовой информации - не редкость. Например, издания *Correio de Manhã*⁵⁸ (см. Приложение 7.2). В дизайне изобилует красный цвет, яркие детали привлекают внимание. Помимо этого, присутствует также и разнообразие шрифтов, однако не так часто, как в испанской типографике (см. Приложение 7.3). Теми же характеристиками обладает и издание *LUSA*⁵⁹ (см. Приложение 7.4). Новостные издания, со стремлением к броскому визуальному оформлению: экспрессивная подача новостей, обилие ярких деталей.

Однако, такого типографического стиля, как у испанских изданий, мы не наблюдаем. В отличие от приведенных примеров испанского дизайна, обладающих сочетанием полишрифтии и изящного оформления, португальские издания представляются более кричащими.

Западное влияние в СМИ Португалии - превалирует над восточным, пример тому, популярность готических шрифтов (см. Приложение 8.1) и классической антиквы (см. Приложение 8.2).

⁵⁷ *Publico* // [Электронный ресурс] URL: <http://www.publico.pt/> (Дата обращения: 26.04.2017)

⁵⁸ *Correio de Manhã* // <http://www.cmjornal.pt/>

⁵⁹ *LUSA* // <http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home>

В силу сложившихся исторических обстоятельств, Испания подверглась большему влиянию арабо-мусульманской культуры, чем Португалия.

Это произошло за счет разницы во времени продвижения реконкисты вглубь Мусульманской Испании. На территории сегодняшней Португалии христиане воцарились на несколько веков раньше, чем в Испании, постаравшись стереть еретические черты в социуме, культуре.

Выводы: Таким образом, мы выявили и проанализировали несколько примеров дизайна испанских медиа, отличающихся склонностью к восточному барокко. Элементы орнаментов, восточного кэмп и китча, склонность к обильному декорированию - так можно охарактеризовать многие медиа на территории полуострова.

Ниже мы приводим таблицу, позволяющую распределить проанализированные примеры по нескольким выделенным категориям. Эти категории относятся к выявленному нами восточному барокко, но описывают различные его аспекты:

1. орнаментализм;
2. элементы каллиграфии;
3. цветовая насыщенность;
4. насыщенность деталями, шрифтами (полишрифтия).

Все эти категории описывают термин “восточное барокко” - как синтез различных черт, присущих на сегодняшний день испанскому медиа-дизайну. В большей или меньшей степени эти черты ориентализма присутствуют в современных испанских изданиях.

В таблице видно, какие наиболее частые аспекты восточного барокко проявляются в дизайне средств массовой информации Испании и Португалии.

Издание	Орнаментализм	Элементы каллиграфии	Цветовая насыщенность	Полишрифтия
La Vanguardia	+	+	+	
ABC	+	+	+	+
AS	+	+	+	+
Decidim Barcelona	+		+	
Sefarad	+	+		
Al-Qantara	+		+	
Publico			+	+
Correio de Manha			+	+
LUSA			+	+
Acoriano Oriental			+	+
Expresso				

В таблице видно, что в полной мере восточное барокко проявляется в двух изданиях: ABC и AS. Остальные издания в той или иной мере обладают склонностью к ориентализму.

Исторические события, описанные в первой главе исследования, стали причиной того, что испанский дизайн в большей мере обладает самобытными элементами дизайна в современных средствах массовой информации.

Заключение

Дизайн как средство коммуникации отражает национальные и культурные черты социума, и именно поэтому представляется актуальным изучение связей между культурой разных стран и ее выражением в средствах дизайна этих стран. В этом контексте исследование влияния культуры любой страны на ее медиа-дизайн представляется важным для анализа влияния культуры на дизайн в других странах.

Предполагая историко-культурологические особенности развития страны точкой отсчета, мы можем выявить различные аспекты, на которые сегодня влияют эти особенности.

Целью данной научной работы являлось выявление и описание особенностей взаимовлияния различных знаковых систем при оформлении испанского и португальского визуального медиапространства.

Для выполнения этой цели мы решили следующие **задачи**:

1. Определили дефиниции для основных понятий, таких как *знаковая система, культурологический код, алфавит, каллиграфия, арабеска, семиозис*.

2. Провели историко-культурологическое исследование для выявления особенностей визуального языка печатных и сетевых СМИ жителей Пиренеев.

3. Изучили эмпирическую базу посредством контент-анализа.

4. Изучили характер найденных особенностей взаимовлияния знаковых систем Востока и Запада, протекающего в странах Испании и Португалии.

Мы выяснили, что дизайн современных испанских медиа является примером органичного взаимовлияния двух разных знаковых систем. На сегодняшний день, испанские издания представляют собой смесь из различных элементов: западной лаконичности и унификации, и

стремлению к самобытности и яркости дизайна. Проведя исследование, мы выделили основные черты, характеризующие присутствие восточной культуры в Испании.

На основе проведенного исследования и таблицы, мы составили диаграмму, наглядно показывающую процентное соотношение различных аспектов восточного барокко в медиа-дизайне Пиренейского полуострова.

Элементы восточного барокко в проанализированных изданиях

Как мы видим, наиболее часто встречающимся элементом ориентализма является цветовая насыщенность. Это оправданно - экспрессивность, яркость дизайна соотносятся с ментальностью испанцев. Обилие шрифтов и типографического оформления ставит перед собой ту же цель - обогатить визуальное оформление, подходящее экспрессивному

читателю. Орнаментализм, как прочно впитавшийся в сознание испанцев элемент востока, на сегодняшний день представляет собой украшение в различных сферах жизни, и медиа-дизайн не исключение. Орнаменты и арабески являются вкраплениями самобытной культуры Испании, отвечая потребности испанцев в детальном, богатом украшении окружающих предметов и жизни. Это говорит нам о все еще существующем “искусстве наслаждения жизнью”, о котором мы говорили в первой главе, исследуя традиции мусульманского периода в Испании. Умение смешивать стили, соединять цвета и детали мы видим как уникальный дизайн сегодняшних СМИ Испании. Между тем, стремление к насыщенному и обильному декорированию является наследием прошлого.

Темой данной работы стало влияние испанской культуры на испанский медиа-дизайн. Географическое и культурное положение страны между арабским востоком и европейским западом определяет ее пограничное положение.

Этим Испания и Россия похожи. Смесь таких различных культур, мы видим в обоих случаях: Россия впитала в себя элементы греческой культуры, культуры арабского востока, стран среднеазиатского региона. Именно поэтому опыт исследования взаимовлияния различных знаковых систем важен для России, для межкультурных коммуникаций. Мы можем перенять опыт органичного слияния культур. СМИ, являясь, своего рода, голосом общества и протекающих в нем процессов, может стать полем для исследования тонких изменений в культурном плане.

Этот опыт органичных межкультурных коммуникаций является актуальным на сегодняшний день: отечественные журналисты могут перенять опыт испанских коллег, как пример самобытности дизайна и возможности мирного сосуществования столь различных культур.

Список использованной литературы

Книги, монографии, сборники

На русском языке:

- 1) Альтамира-и-Кревеа Б. История средневековой Испании; СПб.: Евразия, 2003.
- 2) Буркхардт Т., Искусство ислама. Язык и значение. Пер. с англ. Н. Локман. М.: Ирби, 2010.
- 3) Кеннеди Х., Великие арабские завоевания. Пер. с англ. Г. Соловьев. М.: АСТ, 2010.
- 4) Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. Пер. с итал. Смагиной. СПб.: ALEXANDRIA, 2007.
- 5) Ланда Р.Г., Судьба морисков. М.: Институт востоковедения РАН, 2013.
- 6) Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. М., 1967, с. 71
- 7) Льоренте Х.А., История испанской инквизиции. Пер. с исп. Алексеева М. М.: Ладомир, 1999.
- 8) Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Пер. с англ. Юдин А. М.: Академический проект, 2005.
- 9) Маклюэн М. Понимание медиа. Пер. с англ. Юдин А. М.: Фонд мир, 2006.
- 10) Матвеев К. История ислама. М.: Восток-Запад, 2005. 254с.
- 11) Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. Пер. с фр. М.О.Гончар. М.: Мол.гвардия.
- 12) Уотт М. и Какиа М. Мусульманская Испания. Пер. с англ. С. И. Дунаевецкого. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976.
- 13) Яковлев Е.Г. “Искусство и мировые религии”. М.: Высшая школа, 1985

На иностранном языке:

- 14) Constable O. R. Medieval Iberia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997. С. 24.
- 15) Linehan P. History and the Historians of Medieval Spain. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- 16) Watt W. M., The influence of Islam on Medieval Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972.

Научные статьи, диссертации:

На русском языке:

- 1) Белова С.Е. Лингвистические особенности андалузского диалекта испанского языка // Человек. Общество. Инклюзия № 2(26) 2016.
- 2) Гончарова Е.П. К вопросу о психологическом основании символа. СПб.: Известия Российского педагогического университета А.И.Герцена, 2007. №36, т.13.
- 3) Дворецкая Е.В. К вопросу о статусе и характерных особенностях андалузского диалекта испанского языка // Перспективы науки № 1(52) 2014.
- 4) Дьяков Н.Н. Арабская культура и арабистика в Испании: страницы истории и современность. СПб.: Вестник Санкт-Петербургского Университета, 2006.
- 5) Звягина Д. А. Культурное влияние как компонент мягкой силы. Тамбов: Грамота, 2012.

На иностранном языке:

- 1) Acero J.J. The arrival and establishment of analytic philosophy in Spain. // Epistemology & Philosophy of Science, № 1 (39), 2014.
- 2) Marquez-villanueva F. Ways and means of Science in medieval Spain. // L.: European review, 2008. № 16.

Словари, энциклопедии:

- 1) Большая советская энциклопедия. // М.: Советская энциклопедия, 1969 – 1978.
- 2) Всеобщая история искусств. Том 2. Искусство средних веков. Книга вторая. // М.: Институт теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, 1956.
- 3) Искусство Туниса, Алжира, Марокко и Мавританской Испании // М.: Искусство, 1961
- 4) Культурология. XX век. Энциклопедия. Культурология. XX век: Энциклопедия // Под редакцией Левит С.Я. СПб.: Университетская книга, 1998.

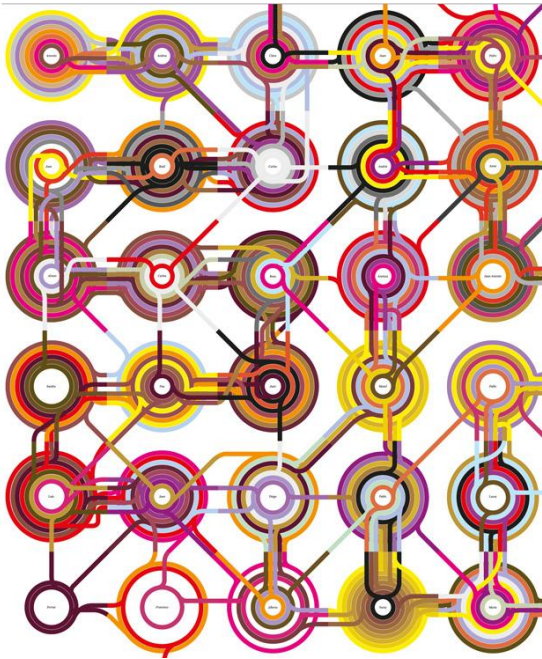
Электронные ресурсы:

- 1) ABC <http://www.abs.es>
- 2) Al-Qantara <http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/index>
- 3) A5 <http://us.as.com/us/>
- 4) Acoriano Oriental <http://acorianooriental.pt>
- 5) Correio de Manha <http://www.cmjornal.pt/>
- 6) Decidim Barcelona <http://decidim.barcelona>
- 7) Expresso <http://expresso.sapo.pt/>
- 8) La Vanguardia <http://lavanguardia.com>
- 9) LUSA <http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home>
- 10) Publico <http://www.publico.pt/>
- 11) Sefarad <http://sefarad.revistas.csic.es/>

Приложения

Приложение 1.1.

Инфографика дизайнера Хайме Серра на выставке Malofiej-15.

(Источник: <http://www.malofiejgraphics.com/>)

Приложение 1.2.

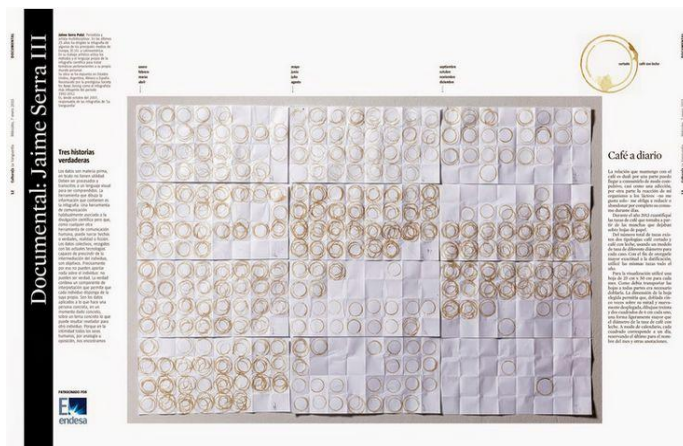
Церковь Святого Петра в Теруэле, Испания.

(Источник: Wikimedia Commons)

Приложение 1.3.

Инфографика дизайнера Хайме Серра.

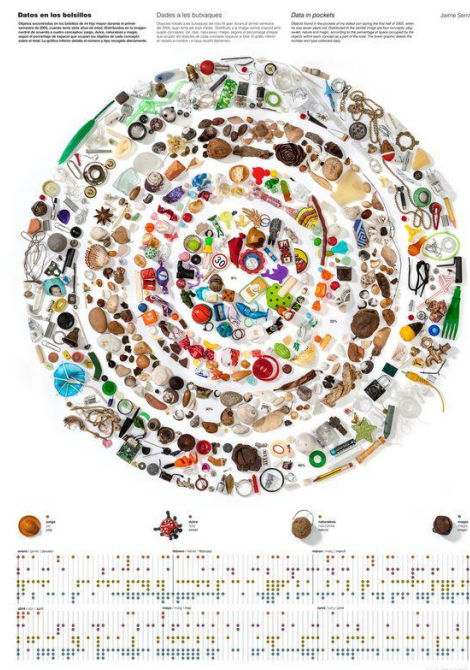

(Источник: Jaime Serra's Flickr.

<https://www.flickr.com/photos/96120027@N03/with/13949817129/>)

Приложение 1.4.

Инфографика дизайнера Хайме Серра.

(Источник: Jaime Serra's Flickr.

<https://www.flickr.com/photos/96120027@N03/with/13949817129/>)

Приложение 2.1.**Логотип издания ABC.**

ABC
TU DIARIO EN ESPAÑOL

DEPORTES CONOCER MOTOR FAMILIA GENTE SUMMUM CULTURA

(Источник: <http://www.abc.es/>)

Приложение 2.2.**Ссылка на подкаст издания ABC.**

Es Noticia Carlos Fabra

30 DE ABRIL DE 2017
SON LAS 17:38

(Источник: <http://www.abc.es/>)

Приложение 3.1.

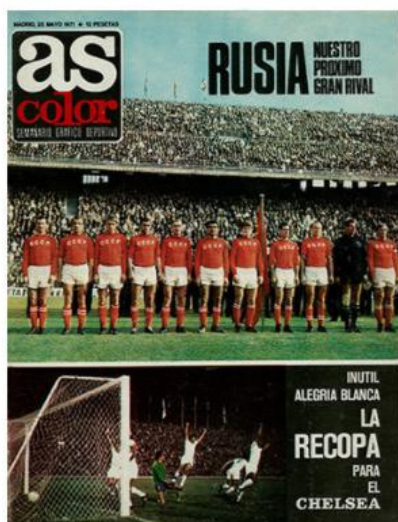
Издание AS.

(Источник: as.com)

Приложение 3.2.

Издание AS в 60-х годах.

(Источник: as.com)

Приложение 3.3.

Архивное издание AS.

(Источник: as.com)

Приложение 3.4.

Агитационный плакат 30-х годов.

(Источник: <http://typejournal.ru/articles/The-New-Times-Interview>)

Приложение 3.5.

Логотип издания AS в 2017.

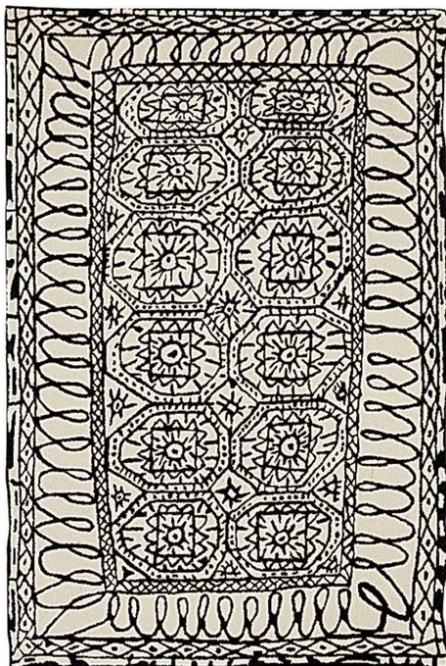
(Источник: as.com)

Приложение 4.1.

Casa Jabibí Хавьера Марискаля

(Источник: <http://www.mariscal.com/es/welcome>)

Приложение 4.2.**Арабский ковер Хавьера Марискаля.**

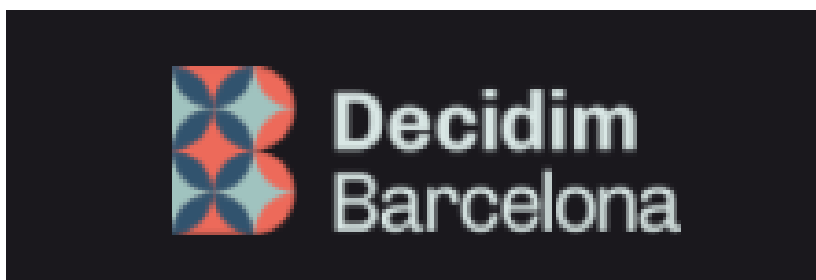
(Источник: <http://www.mariscal.com/es/welcome>)

Приложение 4.3.**Полотно Хавьера Марискаля.**

(Источник: <http://www.mariscal.com/es/welcome>)

Приложение 5.

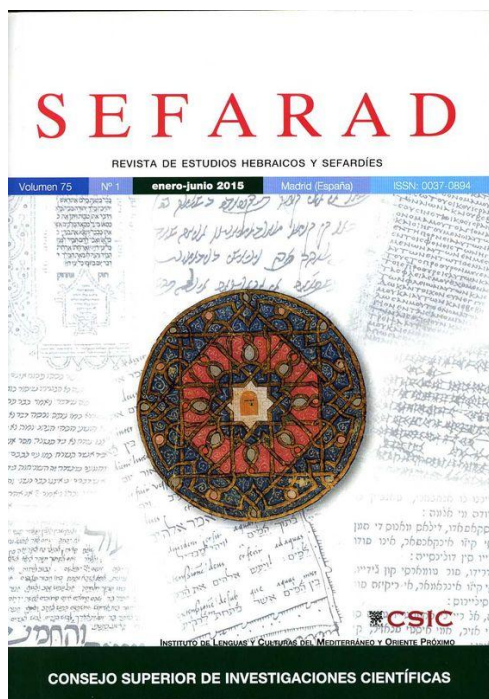
Логотип сайта Decidim Barcelona.

(Источник: <https://www.decidim.barcelona/?locale=es>)

Приложение 6.1.

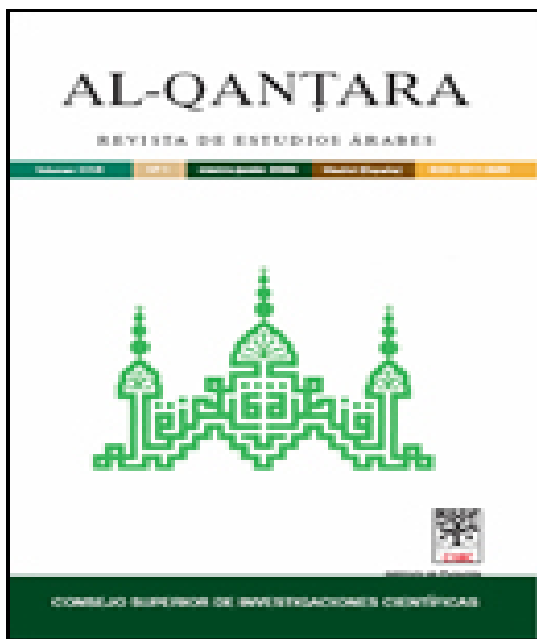
Издание Sefarad.

(Источник: sefarad.revistas.csic.es)

Приложение 6.2.

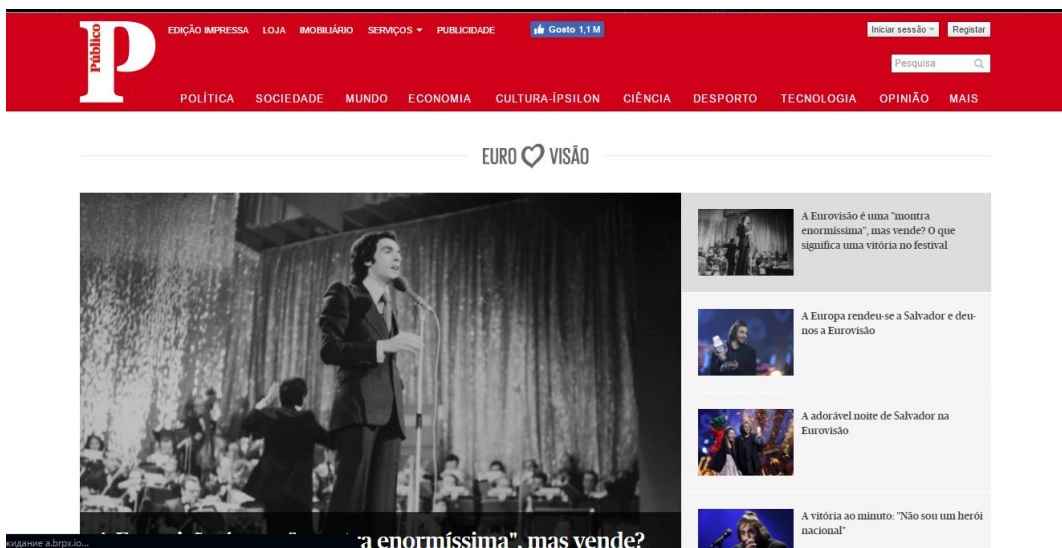
Издание Al-Qantara.

(Источник: al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/index)

Приложение 7.1.

Сайт издания Publico.

(Источник: publico.pt)

Приложение 7.2. Сайт издания Correio de Manhã.

The screenshot shows the top navigation bar of the Correio de Manhã website. The main header is red with the logo 'CORREIO de manhã'. Below it, there are navigation links for 'EXCLUSIVOS', 'PORTUGAL', 'DESPORTO', 'SOCIEDADE', 'OPINIÃO', 'BOA VIDA', 'FAMOSOS', 'VÍDEOS', 'FOTOGALERIAS', 'CMTV', and 'CLASSIFICADOS'. A secondary navigation bar includes 'EM FOCO' with sub-links for 'Papa em Fátima', 'Cães perigosos', 'José Sócrates', and 'Lava Jato'. The main content area features a large image of a football team celebrating with a trophy, with the headline 'Loucura do 'tetra' enche Luz e Marquês' and a sub-headline 'Equipa e técnicos foram ao encontro dos adeptos do Benfica.'.

(Источник: <http://www.cmjornal.pt/>)

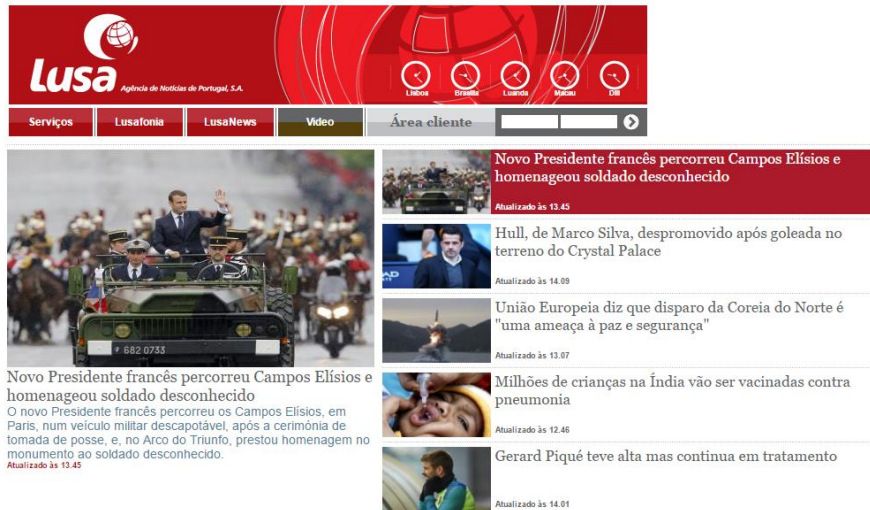
Приложение 7.3. Сайт издания Correio de Manhã.

The screenshot shows the Correio de Manhã website with a news article titled 'LEÃO-MARINHO ABOCANHA CRIANÇA E LEVA-A PARA O RIO'. The article includes a video thumbnail of a child in a river and a sub-headline 'Video mostra menina a dar pão ao animal antes de ser arrastada para dentro de água.' To the right, there is a list of news items with timestamps, including 'Vento forte encerra Festival Islâmico em Mértola', 'Marcelo refere-se aos Açores como "grande terra com grande gente"', and 'Homem de 55 anos morre em colisão entre moto e carro em Sesimbra'. Below the main article, there are two smaller articles: 'Capela arde na Praia de Mira' and 'Morre a caminho de um encontro de motards'. A 'FLASH!' banner is visible at the bottom right, with the headline 'As verdadeiras razões da presença de Madonna em Portugal'.

(Источник: <http://www.cmjornal.pt/>)

Приложение 7.4.

Сайт издания LUSA.

(Источник: <http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home>)

Приложение 8.1.

Сайт издания Acoriano Oriental

(Источник: <http://www.acorianooriental.pt/>)

Приложение 8.2.

Сайт издания Expresso.

(Источник: <http://expresso.sapo.pt/>)