

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ТЕМА ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКИХ РОМАНТИКОВ
XIX ВЕКА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

АБДУЛЛАЕВОЙ САБИНЫ СОХРАБОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. иск.

Д.А. Попов

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

Введение

Рост интереса к культуре Востока в европейском обществе стал наблюдаться начиная с XV–XVI веков, когда страны Запада начали создавать свои первые восточные колонии. На первых порах знакомства западной культуры с восточной последняя в основном служила декорацией для постановки и «проигрыша» проблем Европы и немаловажных для нее идей. Несмотря на распространенность в западной литературе конца XVI – начала XVII веков образа «благородного дикаря», который возник на фоне филоориенталистических и экзотических течений, быт и культура народов Востока все-таки оставались долгое время малоинтересными для европейцев.

В конце XVIII века Восток используется западными мыслителями скорее в качестве прикрытия для выражения освободительных идей западного Просвещения. XVIII век в культуре Европы ознаменован разве что повышенным интересом к китайским сувенирам (фарфор, шелк, предметы быта).

Новый поворот в отношении европейцев к Востоку связан с появлением романтизма. Отличительные черты Востока в романтизме – воплощение романтической идеологии (одиночество, поиски, фантазии, бессознательное), просветительская тенденция включения в «восточный фон» главных тем, которые волнуют западное общество, а еще совмещение в произведении действительных и вымышленных персонажей. Сюжеты в работах романтиков в основном строились на мотивах арабо-мусульманской и индийской культур – наиболее знакомых европейскому обществу. Восточные мотивы в творчестве представителей европейского романтизма стали занимать в настоящее время все большее место в гуманитарной науке, расширяя круг проблем и являясь при этом неотъемлемой частью общего культурного процесса, именно поэтому тема данной работы является актуальной.

Наиболее значимым исследованием в этой области является труд Н.А. Кошелюк, в котором поднимается вопрос заинтересованности темой Востока

представителями романтизма. В произведениях В. Гюго и Ж. де Нерваля можно проследить отношение романтиков к восточной культуре. В работах Н. Майоровой, А.-J. Falcón-Wiebe, Т. Gautier проводится описание и анализ полотен художников эпохи романтизма, что позволяет в полной мере раскрыть заданную тему.

Цель нашей работы – проследить процесс развития темы Востока в эпоху романтизма.

Поставленная цель определила следующие задачи:

1. Выявить предпосылки возникновения романтизма;
2. Выяснить, почему романтики были заинтересованы восточной тематикой;
3. Произвести анализ произведений на тему Востока выдающихся литераторов и художников эпохи романтизма;
4. Определить характерные черты творчества данных представителей романтизма;
5. Проанализировать влияние восточных мотивов в их творчестве на западное искусство.

Методы исследования. В процессе работы были использованы общенаучный метод исследования в рамках сравнительного и логического анализа, сравнения и систематизации, а также посредством интерпретации, сопоставления и обобщения полученной информации и описательный метод, позволяющий передать особенности изучаемых произведений.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 36 источников. Работа снабжена иллюстративным материалом (29 илл.).

Во введении прослеживается процесс зарождения связей между Востоком и Западом, дана краткая характеристика восточного влияния на европейскую культуру в разные периоды. Определены цель и задачи работы, ее методологическая основа.

Глава 1 состоит из трех разделов. В разделе 1.1. выявляются предпосылки возникновения романтизма, определяется значимость темы Востока в творчестве романтиков. Разделы 1.2. и 1.3. охарактеризовывают «восточное» творчество В. Гюго и Ж. де Нерваля соответственно.

Глава 2 также содержит три раздела. Раздел 2.1. посвящен анализу полотен Э. Делакруа на восточную тему. В разделе 2.2 прослеживается «открытие» Востока А.Г. Деканом. Раздел 2.3 отражает восточные мотивы в творениях Т. Шассерио и П. Марилья.

Результаты исследования представлены в заключении. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы.

В первой главе, включающей в себя три параграфа (1.1. Восток в представлениях европейских романтиков, 1.2. Тема Востока в собрании сочинений В. Гюго «Восточные мотивы» и 1.3. Восточная тема в произведении Ж. де Нерваля «Путешествие на восток»), рассмотрен общий вопрос по теме Востока во французском романтизме, а также проанализированы литературные произведения выдающихся деятелей того времени.

Каждый период в истории человечества является чередой важных событий, которые определяют ход ее развития и уникальный дух времени. С данной точки зрения, для культуры Европы XIX век имеет колоссальное значение. Для этого периода характерны активные общественно-политические процессы, повлекшие за собой стремительное развитие всех сфер деятельности человека. Рубеж XVIII-XIX столетий в Европе – то время, когда под влиянием множества исторических событий, революционных действий и разных социальных катаклизмов сформировалась особенная художественно-эстетическая система – романтизм.

Романтиков не интересовали классицистические каноны искусства, они выступали за освобождение искусства от рамок регламентации, нормативности, деления искусства на высокие и низкие жанры и стили. Они

занимали позицию неограниченной свободы творчества, а также человеческой индивидуальности, самобытности. Романтики ценили игру контрастов, яркие краски, поиск новых художественных форм. Эстетика романтизма утверждала эмоциональное искусство, где человек как личность свободно проявляет себя. Романтики шли не только к другому, новому искусству, но и к иной жизни.

Среди тем, которыми увлекались романтики XIX века, Восток занимает одно из первых мест. Для представителей европейского романтизма его красочная экзотика – поэтический контраст по сравнению со скучной и разочаровывающей буржуазной действительностью Европы. Множество романтиков верило в нахождение истинно прекрасного за пределами социальной реальности европейских стран, в которых капиталистические отношения зарождаются на фоне суеты и ежедневных забот современного общества. Восток для романтика – место сосредоточения всеобщей гармонии, где преодолен разрыв людей друг с другом и с природой. Подобный взгляд составлял основу романтизации Востока.

В своем произведении «Восточные мотивы» Виктор Гюго стремится к созданию более полного представления о природе Востока: в поэмах и стихотворениях постоянно встречаются описания солнечных, цветущих восточных стран, пышной южной растительности, невиданных садов, всепоглощающей водной стихии, пристальное внимание уделяется изображению таинственной ночи. Кроме всего перечисленного, поэт интересуется бытом, обычаями и нравами местных жителей.

Жерар де Нерваль в «Путешествии на Восток» аналогично озабочен поисками прекрасных пейзажей и экзотических зрелищ. Хотя за живописными полотнами, которые нарисованы им, скрывается лежащий в основе всякого по-настоящему поэтического мышления поиск глубокого смысла бытия, гармонии, соединяющую вселенную и человеческие судьбы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одной из значимых тем для представителей романтизма являлся Восток. Восточная

культура привлекает внимание литераторов своим духовным потенциалом и иррациональным мировоззрением. Они восхищаются природным своеобразием, яркостью и экзотикой Востока.

Во второй главе, которая включает в себя три параграфа (2.1. Эволюция темы Востока в произведениях Эжена Делакруа, 2.2. Открытие Востока в творчестве Александра Декана и 2.3. Восточные мотивы в работах младшего поколения французских художников-романтиков (Теодор Шассерио, Проспер Марилья)), подробно рассматриваются основные этапы развития восточной тематики в творчестве самых известных художников эпохи романтизма.

Высшей точкой французского романтизма является творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Сам художник не связывал искусство с каким-либо направлением.

В работах Делакруа, которые посвящены изображению жизненных сцен в Алжире и Марокко, даже самые классически нейтральные, с виду бесстрастные образы окутаны романтической загадочностью, что и привлекает воображение зрителя. Если применение выразительных средств живописи XVI-XVII вв. сообщает о традиционности подхода мастера, то возврат к европейской, неклассической традиции искусства до XVI века, историческим мотивам Востока с древности, специальные анатомические искажения, главная роль пространственной среды – это новаторское проявление художника.

Вместе с картиной Делакруа «Смерть Сарданапала» в Салоне 1827 года выставлялась работа Александра Габриэля Декана «**Солдат гвардии визиря**», также известная как «**Янычар**», отличавшаяся тихими, более сдержанными и личными восточными нотами. Мало того, что размеры жанровой сцены Декана значительно меньше, чем историческое полотно Делакруа, ее задумчивая, интимная, даже знакомая атмосфера, определяет инновационную восточную позицию Декана. Именно версия восточных сцен

Декана окончательно положила начало моде на путешествия на Восток и установила параметры для более поздних версий ориенталистской живописи.

Для творчества младшего поколения французских романтиков, в первую очередь, характерно обилие насыщенного восточного колорита. У обоих мастеров наблюдалось сходство с произведениями старших представителей романтизма. Но все же, живопись Шассерио и Марилья отличается друг от друга. Если, по мнению критиков, Шассерио подражал манере Делакруа, то работы Марилья соседствуют с картинами Декана, но не пересекаются.

Таким образом, художники эпохи романтизма передавали красоту пейзажей, особенности местных жителей и, в целом, их традиции, прежде всего, посредством колорита. Представители старшего романтизма сочетали в своих произведениях новизну и старину (Делакруа – особенности своего времени с элементами прошлого, Декан – детские воспоминания с впечатлениями из поездки). Младшие же романтики обращались к произведениям старших, привнося в свои картины собственный взгляд на затрагиваемую проблему.

Заключение.

На рубеже XVIII-XIX веков зарождается новое культурное течение – романтизм. Представители романтизма увлекались античностью, средневековьем, современными экзотическими странами, представление о которых формировалось ими не на трудах ученых, а на отложившихся в памяти общества легендах, мифах и пробуждаемой ими фантазии.

Среди тем, которые увлекали романтиков, Восток занимает одну из лидирующих позиций. Внимание представителей романтизма привлекли эзотерические учения, язычество и индийская философия, где они стремились увидеть утверждение единства и взаимосвязи Бога, человека и природы. Идеи романтиков с откровениями восточных мыслителей сближало, во-первых, обращение к природе, стремление к ее разгадке путем тщательного рассмотрения (как правило, в тумане).

Во-вторых, для представителей романтизма становится главным не только разум, но и бессознательное, фантазия, сон, они, как адепты буддизма, размышляют об иллюзорности действительности, что не совпадает с реальностью Просвещения. Под это описание попадает тема ночи, которую раскрывает Виктор Гюго в стихотворении «Джинны» из сборника «Восточные мотивы». В общем же, природной красотой далеких восточных краев как странник восхищается Жерар де Нерваль.

В поисках разгадок тайн Востока находились не только писатели-романтики, но и художники. Динамическая композиция, яркий колорит, который основан на контрасте света и тени, теплых и холодных оттенков и выполнен часто в обобщенной манере письма, но в классических традициях живописи, – характерные черты изображения Востока художниками-романтиками. Данные приемы способствовали созданию живописных образов главных «романтических» «восточных» героев – таких как обитательницы гарема, шейхи, султаны, гордые наездники, иноверцы, разбойники. Такие образы, которые считаются одними из самых ярких, удалось создать Э. Делакруа, представителю французского романтизма в живописи.

Другой художник – Александр Декан, на Востоке усвоил своеобразную манеру передачи эффекта взаимопроникновения света и тени. С редкой оригинальностью, изобретательностью в сочинении и техническим мастерством соединял в своих жанрах жизненность, поразительное чувство колорита и силу света. Сопоставляя эпизоды собственной жизни на родине и изученные восточные традиции, он создавал как бы знакомые для французского общества произведения.

Ориентализм во французской живописи эпохи романтизма также отчетливо проявился в работах Теодора Шассерио и Проспера Марилья. В юности Шассерио примкнул к группе романтиков и подражал Э. Делакруа. В этом направлении он особенно успешно трудился после своей поездки в

Алжир и на Восток, где приобрёл редкое умение передавать яркость и жар южного солнца и прекрасно изучил местные типы и быт.

Как и коллеги, живописец Марилья прошел длинный путь в области восточной тематики. Он совершил в 1831-1833 гг. путешествие по Востоку, определившее собой его художественное направление. Богатое собрание этюдов и набросков, привезённых им из этого путешествия, служило материалом для последующих его работ.

Затем, в продолжение нескольких лет, Марилья находился под влиянием Декана. В ту пору он делает с большим трудом попытки отыскать свою дорогу, но его краски впадают в красноту, а фактура страдает ненужной пастозностью, и только после многих усилий с его стороны колорит его становится золотистым, а исполнение более простым и уверенным. Таким образом, Марилья достигает апогея своего мастерства и упрочивает за собой славу неподражаемого истолкователя красот восточной природы.

Романтический герой, который уходит в восточные страны на поиски вдохновения, доказывает тем самым собственную свободу, испытывает себя на прочность как настоящий аскет, только пост его «свободный». «Свобода» человека стала сравниваться со стремлением к самопознанию, к определению своего «Я». Подобный посыл постепенно стал направлять западное общество к индивидуализму, финальной целью которого стало постоянное рвение к совершенствованию через самолюбование.