

Исследование выполнено
студенткой группы Б18Д320
Григоровой Полиной

Преподаватель Нисенбаум
Михаил Ефимович

Восток в европейском искусстве XVIII–XIX вв

Вступление

В XVIII—XIX вв в Европе стал стремительно набирать популярность **ориентализм** — своеобразная интерпретация восточных мотивов и стилистических приемов западными деятелями искусства. Я хочу обратить внимание, что тема Востока в европейском искусстве была скорее романтизированным собирательным образом, чем реальным стилем в искусстве, отражающим тонкости восточной культуры. Большое увлечение ориентализмом подвергалось критике, ведь фактически он являлся лишь *перениманием внешних признаков* восточной культуры, а значение использованных символов и форм при этом игнорировалось. В книге «Ориентализм» **Эдвард Вади Саид** писал о Востоке, не как о регионе со своей культурой, а именно как о продукте, порожденном ориентализмом на Западе:

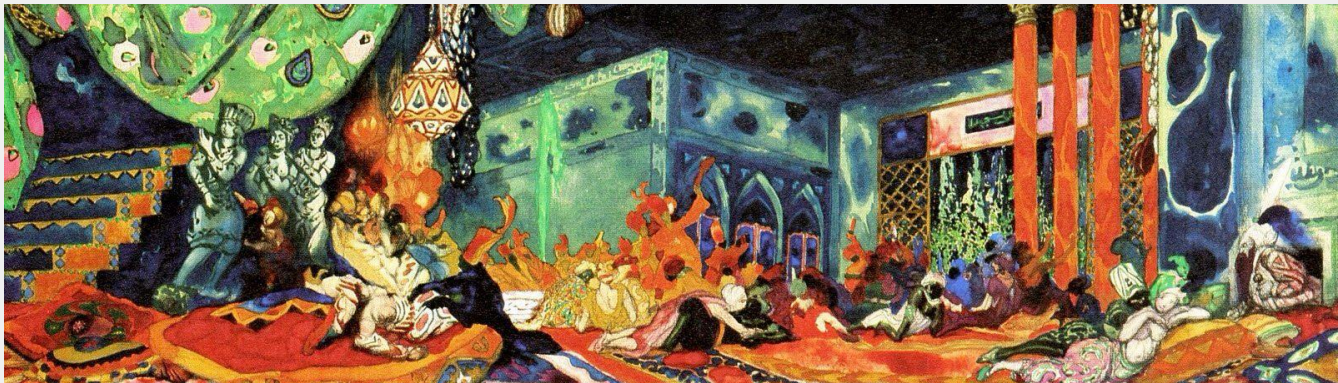

Восток — это почти всецело европейское изобретение, со времен античности он был вместилищем романтики, экзотических существ, мучительных и чарующих воспоминаний и ландшафтов, поразительных переживаний.

Эдвард Вади Саид
«Ориентализм»

Вступление

Эта цитата достаточно точно отражает то, каким видела Восток основная масса европейцев в XVIII—XIX вв. Особенно сильно такое представление коснулось людей, незнакомых с восточной культурой, основные знания о которой они получали через пьесы, прикладное искусство, и живопись, что создавало ложное впечатление о культуре восточных стран.

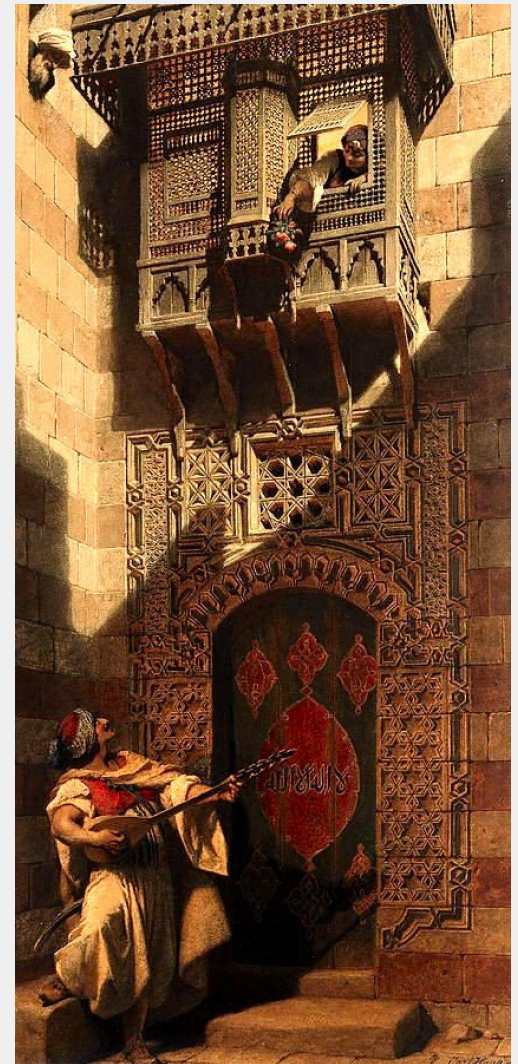

*Фрагмент иллюстрации сценарных декораций
Леона Бакста для пьесы «Шахерезада» 1910 г*

Вступление

Получается, пока Китай выстраивал жестокую власть, сжигал книги и закрывал свои границы, а Османская Империя находилась под постоянным политическим давлением со стороны России и множества европейских стран, на Западе Восток изображался сказкой наяву, не говоря уже об исторических неточностях, допускаемых в европейском творчестве. Например, на следующем слайде можно увидеть, как на самом деле выглядели каирцы в то время

*Карл Хаг
Серенада в Каире. 1881 г*

173 EGYPTIAN TYPES AND SCENES. — An Arab School. — LL

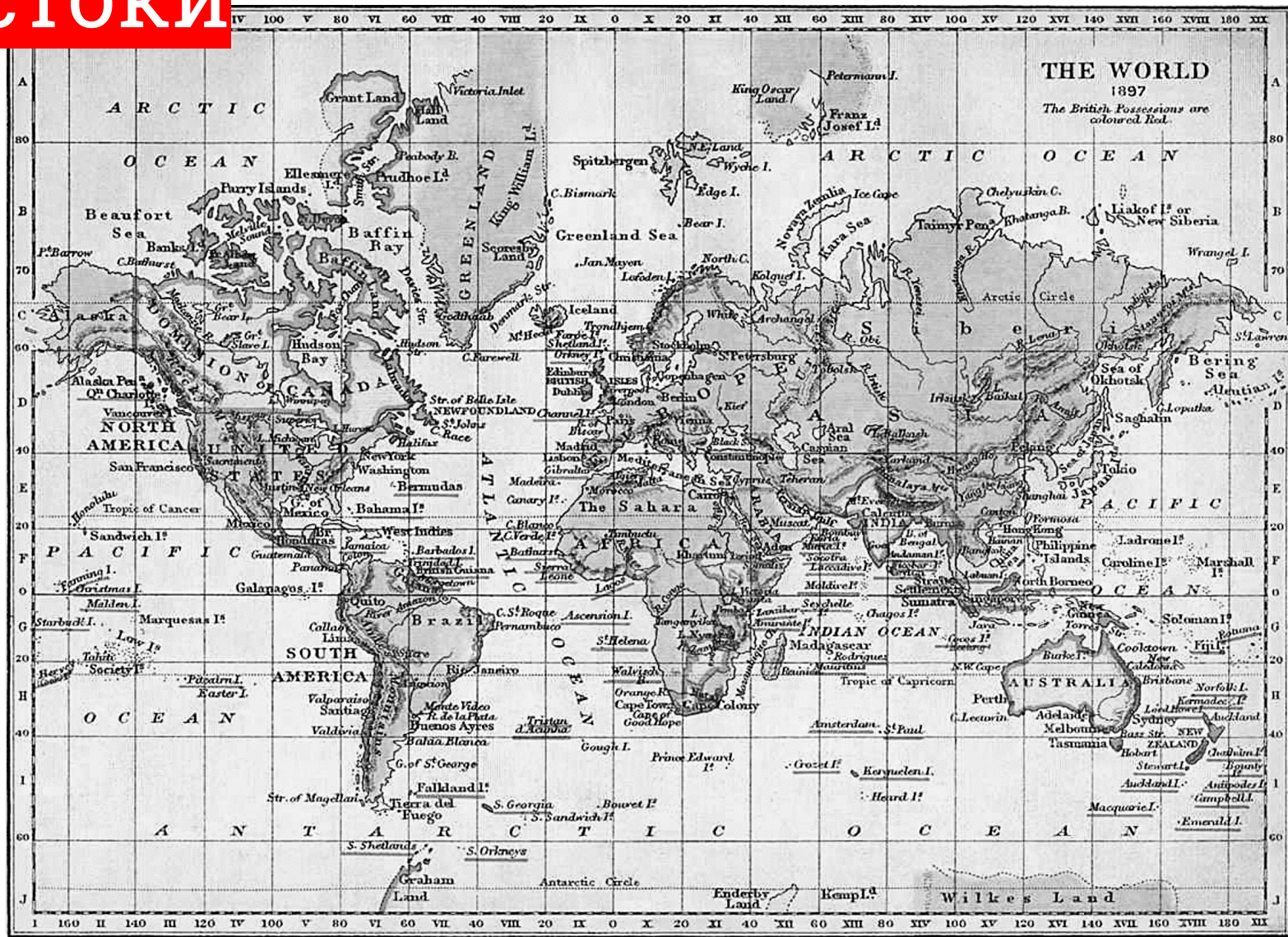
Фотография братьев Зангаки
Арабская школа. XVIII в

Мектеб в XIX в

Вступление

Таким образом, в XVIII—XIX вв в Европе сложилось ложное, романтизированное представление о Востоке. Западу не важны были традиции и культурные особенности, интерес вызывали лишь стиль и экзотика стран Азии и Востока. Сейчас такое пренебрежительное отношение назвали бы **«культурной апроприацией»**. Более того, до сих пор представители западной культуры приобретают, например, *псевдояпонскую* мебель или одежду, которая зачастую имеет традиционное или культурное значение, которое совершенно игнорируется при использовании в интерьере или при носке. Уверена, вы сами не раз видели на улице славянских девушек в кимоно, раздающих листовки. Получается, что существующее до сих пор неразборчивое использование элементов восточной культуры началось еще в XVIII в и существует по сей день.

Истоки

Появление ориентализма как явления связано, на мой взгляд, с развитием колоний западных государств на Востоке. Обилие привозимых товаров вдохновляло западных творцов на изображение их представления о восточных странах или на создание новых предметов, свежих по своей задумке для стран Европы.

*Жан-Этьен Лиотард
Портрет Марии Аделаиды Французской в
одежде в турецком стиле. 1753 г*

Истоки

*Настоящие национальные турецкие костюмы (XIX в)
и костюм на выход от модельера Поля Пуаре*

Почему стал популярным?

Я думаю, ориентализм стал широко известен в Европе из-за своей новизны и **ЭКЗОТИЧНОСТИ** для Запада. На протяжении многих веков две стороны света развивались практически независимо друг от друга, происходила своеобразная культурная стагнация. Конечно, мыслители и творцы все еще создавали и придумывали что-то новое, но оно все равно оставалось *исключительно западным* или *исключительно восточным*. Однако когда Европейские государства стали вторгаться в жизнь Востока, стал происходить взаимный культурный обмен знаниями, предметами обихода и, конечно же, стилистическими особенностями в искусстве.

Почему стал популярным?

Возможно, классические западные образы просто наскучили европейцам:

Европейская мода XV, XVI и XVII вв до появления ориентализма

Почему стал популярным?

В западном театре был создан облик *сказочного Востока*, царства роскоши и неги, которое очаровало зрителей. Европейцам не хотелось покорять и завоевывать этот мир, в него хотелось погрузиться, что вскоре и стало происходить среди представителей западного общества.

*Фрагмент иллюстрации сценарных декораций
Леона Бакста для пьесы «Шахерезада»
Граница XIX и XX вв*

Почему стал популярным?

Обратите внимание, как всё в картинах, тема которых посвящена Востоку, играет в пользу сказочности сцены: цвета насыщенные, пространство заполнено орнаментами, шелками, ценными товарами. Такие полотна больше похожи на иллюстрации, яркие сны, чем отражения реальности. На этой картинке изображен лагерь кочевников, но даже он выглядит чарующе.

*Уильям Меррит Чейз
Восточный эскиз. Арабский лагерь. 1883 г*

Изменения под влиянием ориентализма

Уже в XVIII веке в Европу начинают проникать различные восточные идеи. Запад привлекали традиционные, архаичные и духовные особенности стран Востока. Этот интерес станет первым шагом к тому, что европейцы перестанут видеть Запад центром мира и начнут стремиться **к диалогу между двумя** противоположными и, одновременно, дополняющими друг друга **сторонами света**. Такие черты восточных философий как *интуитивизм, спиритуальность, интровертность* и т.д. получают новую жизнь в умах европейских мыслителей.

Архитектор Дж. Эйтчисон
«Арабский зал» Лейтон-хауса в Лондоне. 1870-е гг

Изменения под влиянием ориентализма

Так философские идеи Востока нашли свое отражение во многих сферах искусства Запада. Например, в эпоху романтизма доминирующими пейзажами в литературе стали именно восточные горы, дюны и степи. Кроме того, эта тенденция не прошла мимо творчества русских писателей, например А.С. Пушкина («Кавказский пленник» (1822) и «Бахчисарайский фонтан» (1824)) или М. Ю. Лермонтова («Спор» (1841) и «Мцыри» 1839)). Сказочный Восток очаровывал не только самих творцов, но и всех читателей, для кого это волшебное царство шелков и султанов было в новинку.

*Хан-Гирей
Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» XIX в*

Изменения под влиянием ориентализма

Однако, безусловно, самое яркое отражение тема Востока нашла в европейской живописи. Невозможно перечесть всех картин ориентальной тематики, написанных за XVIII—XIX вв на Западе. Такое количество произведений искусства обусловлено тем, что ранее живописцам необходимо было следовать определенным правилам того, что можно изображать. Большая часть содержания картин ограничивались мифами Древней Греции или Рима, религиозными или светскими темами. Теперь же художники могли не так строго соблюдать академические условности, заручившись *поддержкой буржуазии*, которая была в восторге от романтизма.

Жан-Леон Жером
Призыв на молитву. 1866 г

Изменения под влиянием ориентализма

Почему же именно ориентализм привлек внимание стольких живописцев, когда у них появилась бóльшая творческая свобода? Опять же, дело в экзотичности и общей привлекательности темы Востока. Она была популярной, свежей, такие картины, банально, проще было продать. Их заказывали, потому что ориентализм был **в моде**.

*Джон Фредерик Льюис
Обед (фрагмент). 1875 г*

Что стало с ориентализмом?

Однако восточные мотивы не пропали из европейского творчества после XIX в, они не были *просто* мимолетным пискком моды. Многие особенности ориентализма продолжили жить в творчестве ар-нуво и ар-деко

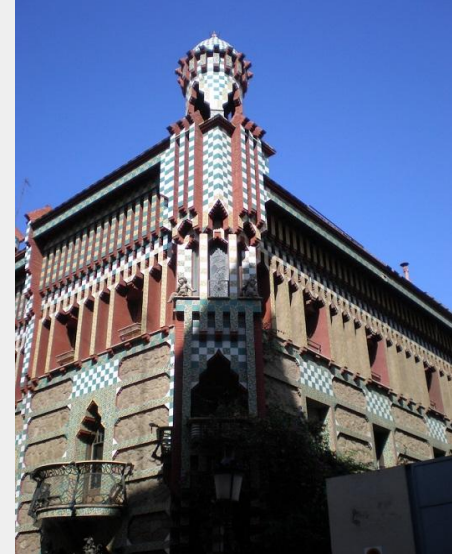
*Платья и брошь с египетской плашкой, датируемой 600 г. до н.э.
Предметы выполнены в стиле ар-деко*

Что стало с ориентализмом?

*Брошь и чернильница в стиле ар-нуво
и их возможное вдохновение*

Что стало с ориентализмом?

Гребень и Casa Visens Антони Гауди в стиле ар-нуво и их возможное вдохновение

Список литературы

- Евгения Сидельникова. **Ориентализм: паломничество в страну Востока**
https://artchive.ru/encyclopedia/3354~Orientalizm_palomnichestvo_v_stranu_Vostoka
- Евгений Штейнер. **Ориентализм как ур-феномен глобализации**
<https://postnauka.ru/video/84566>
- Загладин Н.В., Симония Н.А. **История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений**
<https://bit.ly/2PtGEVP>
- Леонтьева Е.И. **Взаимопроникновение культур Запада и Востока в контексте формирования универсальной культуры**
<http://anthropology.ru/ru/text/leonteva-ei/vzaimoproniknovenie-kultur-zapada-i-vostoka-v-kontekste-formirovaniya-universalnoy>
- Т. Г. Юрченко, О. В. Фраёнова. **Ориентализм**
https://bigenc.ru/fine_art/text/2693260