

УДК 75.041.5

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРА ВОСТОЧНОГО КОСТЮМА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПОРТРЕТЕ

Просвирнина Ю.Л.

Южноукраинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского

Рассмотрены произведения портретного жанра европейских художников Джеймса Уистлера, Густава Климта, Клода Моне, Винсента ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Анре Дерена. Также рассмотрена портретная живопись стран Дальнего Востока. Проанализированы художественно-стилистические особенности театрализованных портретов в европейской и дальневосточной живописи: композиционное, колористическое, светотональное построение, техника исполнения. Выявлена роль декора восточного костюма, его символики в формировании художественного образа. В результате исследования сформулированы выводы о значительной роли декора в создании художественного образа, а именно орнамента и его символики в восточном костюме. Выяснено, что в портретной европейской живописи преобладает объемно-пластическая трактовка формы, а восточные элементы декора играют декоративную роль и не несут той символической нагрузки, которой наделяются в живописи Дальнего Востока. Раскрыто, влияние живописи Дальнего Востока на портретное творчество европейских художников, которые стремятся к объединению объемного и плоскостного решений в композиции.

Ключевые слова: театрализованный портрет, декор, живопись Дальнего Востока, живопись европейских художников.

Постановка проблемы. Традиционная портретная живопись Китая, Кореи и Японии существенно отличается от европейской. Это отражено в особенностях создания образа, построении композиции, пропорциях изображения человека, в передаче портретного сходства. Европейская живопись ориентирована на объемно-пластическую художественную систему, в отличие от живописи Дальнего Востока, для которой характерно уплотнение объемов и графический язык. Художники Востока видели своей целью изображение состояния души человека, его внутренней сути, в то время, как для европейских мастеров более важным было отображение портретного сходства.

Кризис гуманистических ценностей нашего времени, утрата интереса к личности человека прослеживаются в современном искусстве. Жанру портрета отводится вторичная позиция по сравнению с натюрмортом и пейзажем. Данная статья актуализирует именно портретный жанр. Изучение портретного творчества художников Европейских стран и Дальнего Востока позволяет увидеть особенности идентификации человека в обществе, оценить важность обращения к задачам портрета в искусстве противоположных культур, влияющих друг на друга.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием портретной живописи различных стран и эпох занимались многие зарубежные и отечественные искусствоведы. К базовым материалам, посвященным этому вопросу, относятся теоретические работы А.Г. Габричевского, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера, Л.С. Зингера, В.Н. Стасевича, М.И. Андрониковой, В.Н. Гращенкова, Г.В. Ельшевской и других ученых [5; 1; 4; 10; 19; 2; 6; 9]. Особенности украинской портретной живописи раскрыты П.А. Белецким, В.В. Рубан. Различным аспектам украинского портрета посвящены исследования А.К. Федорука, О.А. Тарасенко, Л.Д. Соколюк, Т.В. Павловой, В.Д. Сидоренко, М.Н. Ковалевой, М.В. Пономаренко [21; 20; 18; 13; 17; 11; 14].

Исследованию особенностей искусства Дальнего Востока посвящены работы В.Е. Бродского, С.Б. Рыбалко [3; 16]. Значительный пласт теоретических разработок позволяет продолжить исследования темы портретной живописи. Сопоставив особенности пластического языка произведений европейских и дальневосточных художников, становится возможным выявление роли декора в их живописи.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Исследованию проблем портретного жанра посвящено значительное количество научных трудов. Однако в данной статье внимание акцентировано на роли восточного орнамента в театрализованном портрете и особенностях его построения.

Формулирование целей статьи. Главной целью статьи является выявление возможностей декора восточного костюма в театрализованном портрете.

Данная статья предполагает решение следующих задач:

- выявление особенностей построения театрализованного портрета в живописи европейских и дальневосточных художников;
- определение роли восточного декора в театрализованном портрете.

Изложение основного материала исследования. Искусство конца XIX – начала XX века нацелено на создание новой художественной системы. В конце XIX века важную роль сыграло обращение передовых художников Европы искусству и культуре Востока. На формирование нового европейского искусства повлияла художественная культура Китая и Японии. Поиски нового стиля в изобразительном искусстве приводят к созданию новых форм, обусловленных его видовой спецификой. Портретная живопись Дальнего Востока существенно отличается от европейской. Однако взаимовлияние этих двух противоположных культур находит отражение в произведениях многих художников конца

XIX века, среди которых Джеймс Уистлер, Густав Климт, Клод Моне, Анри де Тулуз-Лотрек, Андре Дерен.

Джеймс Уистлер был одним из первых европейских художников, увлеченных искусством Японии и Китая. Как писал М. Дюпети, специалист по восточному искусству: "Старая китайская школа трактовала цвет, как цветок, вырастающий из серой земли. Единственным наглядным примером доказывающим эту теорию в европейском искусстве, является Уистлер" [8].

Художник был почитателем японской культуры и коллекционировал предметы из фарфора, веера, ширмы, альбомы с графикой и шелковые вещи. В картинах "Принцесса из страны фарфора" (1864), "Девушка в белом" (1864) отражено увлечение художника японской культурой. В этом произведении фарфоровая ваза, веер и розовые цветы являются деталями, подчеркивающими главную идею композиции, раскрывающуюся в хрупкости и утонченности образа девушки. К известным произведениям художника в восточной тематике относятся также "Каприз в пурпуре и золоте" (1864). Пространство дальнего плана картины занимает ширма, оформленная восточной сюжетной сценой. Сама фигура изображена в профиль в ракурсе, сидящей на полу. Художник использует декоративные возможности японского кимоно, в которое одета модель – складки драпировок струятся, создавая ритм в композиции полотна. Общий колорит картины решен в теплых золотых оттенках. Листы японских гравюр, которые рассматривает героиня картины, изображены синим цветом, создающим цветовой контраст к дополнительному золотому. Благодаря контрасту противоположных цветов, художественная выразительность произведения усилена. Геометрия ширмы на дальнем плане противопоставлена изогнутому силуэту модели, сидящей на полу, за счет чего фигура контрастирует с пространством дальнего плана, находится перпендикулярно ему.

Еще одним женским портретом, демонстрирующим увлечение художника Востоком, является произведение "Пурпур и розовое. Ланге Лизен" (1864). В основе композиции произведения – диагональ. Фигура разделяет пространство холста на два треугольника, верхний и нижний, светлый и темный, чем напоминает концепцию инь и янь. Уистлер гармонично уравнивает эти два треугольника. Интерьер выполнен в теплой цветовой гамме, дополнением к которой звучит бело-голубой цвет фарфора: вазы, чашка с блюдцем, декоративное блюдо. Японское одеяние обволакивает фигуру и складками опускается на пол. В европейской живописи одежда напротив, подчеркивала фигуру. Кимоно оформлено орнаментом растительного мотива.

Для восточного искусства характерно декоративное начало. Оно наполнено символическими элементами, сочетанием изображения и каллиграфии.

К декоративизму японской живописи обращается Клод Моне. В семидесятые годы дом Моне изобилует японскими предметами. В этой атмосфере он создает картину "Японка" (1876), изображая свою спутницу Камиллу, облаченную в японский костюм. Молодая и красивая жен-

щина, европейской внешности в красном кимоно и светлом парике будто бы кокетливо шутит, овеивая себя веером, приняв позу у стены, увешанной веерами [22]. Театрализация женского образа в портрете очевидна. Это раскрывается в следующих особенностях: восточное одеяние на модели европейской внешности, японские атрибуты, веера на дальнем плане и в руке модели, не свойственная для Востока манера письма, свето-теневая моделировка фигуры. Все это говорит нам о стилизации произведения в духе Востока. Помимо восточного костюма, в который одета модель, Клод Моне использует тематические атрибуты для создания художественного образа. Стена на дальнем плане украшена множеством японских вееров, которые закопанованы так, будто бы стремятся за пределы формата картины. Трехцветный веер в руке Камиллы вызывает ассоциации с цветами французского флага, что может быть интерпретировано, как связь европейской и восточной культуры. Изображенные вышивки в верхней части красного кимоно – это растительный мотив. Художник передает материальность золотых нитей вышивки, нюансы цветовых оттенков шелка. В нижней части кимоно изображен самурай с оружием. Его поворот влево противопоставлен повороту натуры вправо, что усиливает динамику движения и уравнивает позу Камиллы.

В этом произведении отсутствуют четкие линии, свойственные восточной живописи. Фигура мягко вписана в пространство. В картине художник уделяет орнаменту и стилизации существенное значение.

Японское изобразительное искусство повлияло на творчество Винсента Ван Гога. Это увлечение прослеживается в его пейзажной и портретной живописи. Портретные произведения, созданные художником под влиянием искусства Востока – это портреты "Куртизанка" (1887), «Автопортрет» (1889), "Портрет Папаша Танги" (1886). Ориентиры на экзотическое искусство Востока оставляет след в творчестве Винсента Ван Гога, что проявляется в отсутствии глубины пространства, рассеянном освещении, в своеобразии мазка, напоминающего направление штрихов японских гравюр.

Язык восточного искусства графичен. Стилизованные графические приемы передачи образа нашла отражение в работах Анри де Тулуз-Лотрека. Художник увлекался японской гравюрой, что отразилось в его афишах для постановок Мулен Руж на Монмартре. В своих портретных произведениях он четко передавал эмоциональное состояние натуры. Художник изображал жизнь в ее многообразии обывательской тематики. Один из его театрализованных портретов "Лили Гренье в кимоно" (1888). Образ женщины в кимоно решен лаконично, полотно носит этюдный характер.

Среди мастеров, осмысливших наследие восточной культуры – Густав Климт. Он принадлежал к тем художникам, которым удалось на рубеже двух веков создать свою концепцию мира и свой органичный стиль, наполненный орнаментальной декоративностью. Преимущественно художник создавал женские портреты. Характерная особенность всех костюмированных

портретов его кисти – это сочетание объемного изображения с орнаментально оформленной плоскостью картины.

Произведение художника с восточной атрибутикой – «Дама с веером» (1918), в котором Климт изображает свою возлюбленную в скользящем по плечу японском кимоно с веером в чувственных руках. Пространство и одежда героини решены декоративно, при этом фигура выразительна в окружении фона, богато орнаментированного животными и растительными мотивами. Излюбленный прием мастера – совмещение пространства и одежды модели за счет орнамента.

В восточном одеянии художник изображает баронессу Элизабет Баховен на фоне с японскими мотивами – воины в традиционных японских костюмах. Картина выполнена в холодной цветовой палитре. Декоративно оформленная шаль на плечах героини расходится к низу, тем самым придавая фигуре устойчивость и монументальность. В творчестве Климта ярко выражен контраст объемной формы и декоративно-плоскостного фона, что дает основание говорить о влиянии двух противоположных изобразительных систем – европейской и восточной.

Анализируя творчество художников, которые обращались к тематике Дальнего Востока, следует упомянуть французского живописца Андре Дерена. Известное произведение художника – «Мадам Матисс в кимоно» (1905). Базовые цвета картины: красный, зеленый, синий и желтый. Цветовые соотношения строятся по принципу контрастных пар. Модель визуально разделяет пространство композиции на два сегмента красного и зеленого цвета. Ее белое кимоно украшено синим орнаментом, колористическим дополнением которому служит оранжевый оттенок кожи и яркие рефлексы в тенях. Голову мадам Матисс художник подчеркивает голубым свечением на дальнем плане, напоминающим нимб. Положение фигуры выглядит естественно,

голова и глаза опущены вниз, что соответствует дальневосточным канонам изображения женщины. Прическа мадам Матисс, а также ее стопе срезаны форматом холста. Женская фигура в восточном убранстве ассоциативно напоминает расписную фарфоровую вазу. Таким же чистым цветом художник изображает себя в «Атопортере» (1905). Яркость чистого цвета создает особое напряжение в выразительном звучании композиций Андре Дерена. Лаконизм живописного языка художника, усиление цвета соответствует концепции фовизма, в рамках которого работал художник.

Театрализация портрета достигается путем изображения орнамента в костюмированном портрете. Как правило, орнаментальные изображения несут символическую нагрузку, которая играет важную роль в решении портретного образа. Декор восточного костюма богат растительными и животными мотивами. Рисунки на тканях восточных традиционных костюмов разнообразны. Это магнолия, лотос, символизирующие мудрость и стойкость; орхидея, бамбук, слива, хризантема – благородные растения, олицетворяющие идеальные качества человека. Часто орнаменты тканей дополнены иероглифами.

Выводы из данного исследования. Дальневосточное и европейское портретное искусство оказывают друг на друга существенное влияние. Декор в костюмированном портрете несет в себе не только эстетическую функцию, но и смысловую нагрузку.

Декоративность, плоскостное решение объемов, активная роль линии, графический язык живописи, символизм образной структуры – особенности, характерные для живописи стран Дальнего Востока. Эти черты были восприняты многими европейскими художниками и нашли воплощение в их портретном творчестве, объединившем особенности противоположных культур: европейской и дальневосточной.

Список литературы:

1. Алпатов М. Очерки по истории портрета / М.В. Алпатов. – М.-Л., 1937. – 60 с.
2. Андроникова М. Об искусстве портрета / М. Андроникова. – М.: Искусство, 1975. – 326 с.
3. Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Живопись, графика / В.Е. Бродский. – М.: Искусство, 1969. – 285 с.
4. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства / Б. Виппер. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2004. – 368 с.
5. Габричевский А. Портрет как проблема изображения / А. Габричевский // Искусство портрета : сб. ст. / под ред. А. Габричевского. – М., 1928. – С. 53-75.
6. Граценков В. Итальянская портретная живопись раннего Возрождения и Нидерланды // Советское искусствознание. – 1978. – № 2. – С. 65-93.
7. Дюпети М. Великие художники. Их жизнь и творчество № 6. Эдгар Дега / М. Дюпети. – Eaglemoss Int. Ltd., 2003. – 32 с.
8. Дюпети М. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество № 012. Джеймс Макнейл Уистлер / М. Дюпети. – Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003. – 32 с.: ил.
9. Ельшевская Г. Модель и образ. Концепция личности в русском и советском живописном портрете / Г. Ельшевская. – М.: Советский художник, 1984. – 216 с.: ил.
10. Зингер Л. О портрете. Проблемы реализма в искусстве портрета / Зингер Л. Очерки теории и истории портрета / Л.С. Зингер. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – 328 с.: ил.
11. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – Изд. Эксмо-Пресс, 2016. – 160 с.
12. Ковальова М.М. Портретний живопис Центральної і Східної України кінця XVII–XVIII ст. (традиція та новітність): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / Ковальова Марія Миколаївна ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х., 2010. – 20 с.
13. Малинина Е.Е. Синкретизм дальневосточного искусства Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая / Е.В. Завадская. – М.: Искусство, 1975. – 440 с.
14. Павлова Т. Конструктивізм і трансформація жанрів в Українському мистецтві 1920-30-х рр. / Т.В. Павлова // Традиції та новаті у вищій архітектурно-художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 5. – С. 20-22.

15. Пономаренко М. К вопросам анализа формы в произведениях живописи портретного жанра / М.В. Пономаренко // Вісник ХДАДМ: зб. наук. праць – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 5. – С. 89-94.
16. Прокофьев В. Эдгар Дега. Письма, воспоминания современников / В. Прокофьев. – М.: Искусство, 1971. – 312 с.
17. Рибалко С.Б. Традиційне вбрання в семантичному просторі японської культури : монографія / С.Б. Рибалко ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. – Харків: ХДАК, 2013. – 299 с.
18. Сидоренко В. Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Сидоренко Віктор Дмитрович; ХДАК. – Х., 2004. – 20 с.
19. Соколюк Л. Українське мистецтво та архітектура к. XIX – поч. XX ст. / Л. Соколюк. – К., 2000. – 240 с.
20. Стасевич В. Искусство портрета / В. Стасевич. – М.: Просвещение, 1972. – 80 с.: ил.
21. Тарасенко О.А. Простір портрету / О.А. Тарасенко // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної академії ім. А.В. Нежданової. – Вип. 6. Кн. 1. – Одеса: Друкарський дім, 2005. – С. 148-162.
22. Федорук О. Перетин Знаку: вибрані мистецтвознавчі статті у 3 кн. / О. Федорук. – Кн. 3: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – К.: Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, 2008. – 416 с.
23. Фьорелла Никозия. Моне. Сокровищница мировых шедевров / Никозия Фьорелла. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2010. – 160 с.
24. Фьорелла Никозия. Сокровищница мировых шедевров. Гоген / Никозия Фьорелла. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2011. – 160 с.
25. Эйдлин Л.З. Слово о живописи из Сада с горчичное зерно / Л.З. Эйдлин. – М.: Наука, 1969. – 520 с.
26. Эсаулова А. Андре Дерен. Биография / А. Эсаулова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://artchive.ru/artists/1524-Andre_Deren.

Просвірніна Ю.Л.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

МОЖЛИВОСТІ ДЕКОРА СХІДНОГО КОСТЮМА У ТЕТРАЛІЗОВАНОМУ ПОРТРЕТІ

Анотація

Розглянуто твори портретного жанру європейських художників Джеймса Уїстлера, Густава Клімта, Клода Моне, Вінсента ван Гога, Анрі де Тулуз-Лотрека, Андре Дерена. Також розглянуто портретний живопис країн Далекого Сходу. Проаналізовано художньо-стилістичні особливості театралізованих портретів в європейському та далекосхідному живописі: композиційна, колористична, світло-тональна побудова, техніка виконання. Виявлена роль декору східного костюма, його символіки у формуванні художнього образу. В результаті дослідження сформульовані висновки про значну роль декору в створенні художнього образу, а саме орнаменту і його символіки в східному костюмі. З'ясовано, що в портретному європейському живописі переважає об'ємно-пластичне трактування форми, а східні елементи декору грають декоративну роль і не несуть того символічного навантаження, яке надається у живописі Далекого Сходу. Розкрито вплив живопису Далекого Сходу на портретну творчість європейських митців, які прагнуть до об'єднання об'ємного і площинного рішень у композиції.

Ключові слова: театралізований портрет, декор, живопис Далекого Сходу, живопис європейських художників.

Prosvirina Yu.L.

South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky

OPPORTUNITIES OF EASTERN COSTUME DECOR IN THE ATERALIZED PORTRAIT

Summary

The works of the portrait genre of European artists James Whistler, Gustav Klimt, Claude Monet, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse Lautrec, Andre Derain are considered. Also considered portraiture of the countries of the Far East. Analyzed the artistic and stylistic features of theatrical portraits in European and Far Eastern painting: compositional, coloristic, light-tonal construction, technique of execution. The role of the decor of the oriental costume, its symbolism in the formation of the artistic image is revealed. As a result of the study, conclusions were drawn up about the significant role of decor in creating an artistic image, namely, an ornament and its symbolism in the oriental costume. It was found out that in the European portrait painting the volume-plastic interpretation of the form prevails, and the eastern elements of the decor play a decorative role and do not bear the symbolic load that is endowed in the painting of the Far East. The influence of the painting of the Far East on the portrait work of European artists who seek to unite the bulk and plane solutions in the composition is revealed.

Keywords: theatrical portrait, decor, painting of the Far East, painting by European artists.