

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА НА ЖИВОПИСЬ
ИМПРЕССИОНИСТОВ И ПОСТИМПРЕССИОНИСТОВ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Лаврентьевой Виктории Александровны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Импрессионизм и постимпрессионизм – движения, охватившие Европу и повлиявшие на трансформацию художественных подходов в конце XIX - начале XX века. Искусство этого периода должно было передавать не только реалистичную картину мира, но и переживания, эмоции и настроения момента. В поисках новых выразительных средств импрессионисты и постимпрессионисты обратились к японскому искусству, оказавшемуся созвучным многим из их устремлений.

Когда Запад только начинал осваивать Японию, японское искусство и культура поразили воображение западных художников. Его природная элегантность, простота, регулярность и использование пространства стали источником вдохновения для импрессионистов и постимпрессионистов. Для японцев природа и повседневная жизнь были источниками гармонии и красоты, которые стали важными темами в художественных идеалах того времени. Картины японских мастеров передавали эти идеалы через их характер и стиль.

Одной из главных особенностей японского искусства, оказавшего сильное влияние на импрессионизм и постимпрессионизм, стала простота композиции и использование пустого пространства. Японские художники понимали важность пространства между объектами, придавая ему равный статус с самими объектами. Эту идею переняли западные художники, которые отдавали предпочтение атмосфере и настроению, передаваемым через пустое пространство на картине.

Японское искусство также уделяло большое внимание деталям и текстуре. Нюансы в изображении природы, одежды и предметов имели для японских художников огромное значение. Западные художники переняли эти детали из японского искусства, усовершенствовали для своих техник и стали уделять больше внимания деталям на холсте.

Влияние японского искусства на импрессионистов и постимпрессионистов было глубоким и повсеместным. Японское искусство

произвело революцию и усовершенствовало подход к живописи художников, открыв новые способы передачи эмоций и впечатлений. Японское искусство оказало глубокое влияние на художественное развитие своего времени и остается постоянным источником вдохновения и интереса для художников всего мира.

Цель исследования: проследить различия в интерпретации Клодом Моне и Анри де Тулуз-Лотреком художественных особенностей японского искусства.

Для этого необходимо решить следующие **задачи**:

1. рассмотреть «открытие» Японии в европейском искусстве;
2. охарактеризовать основные художественные составляющие японизма;
3. изучить японские мотивы в творчестве Клода Моне;
4. проанализировать художественные техники в афишах и рисунках Анри де Тулуз-Лотрека.

Методологическую базу исследования представляют труды Н. Николаева, А. Перрюшо, М. Декер и др.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников в количестве 46 штук и приложение.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Японизм как художественный феномен в европейском искусстве второй половины XIX – начала XX века» обозначены и изучены:

1. «Открытие Японии в европейском искусстве
2. Основные художественные составляющие японизма

В первом параграфе говорится о том, что для контакта и установления взаимопонимания культур понадобилось достаточно большое количество времени и несколько этапов из-за самобытности японской культуры, обусловленной ее историческими, этническими особенностями и

типологическим различием этих культур. Для Востока первостепенное значение имела природа и человек в ее контексте, для Запада дела обстояли совершенно противоположным образом. Только к концу 60-х годов XIX века европейцы были внутренне готовы и желали понять и принять внеличностный мир японского искусства, перестали противиться его особой самобытности, наоборот, стали искать в ней вдохновения и черпать идеи для своего творчества. Произошло редкое совпадение задач, к которым подошло западное искусство и решений, найденных искусством японским. Взаимодействие культур привнесло свежий взгляд и изменчивость в европейское искусство, делая его более динамичным и эмоциональным. Период японизма стал важной главой в истории европейского искусства.

Во втором параграфе определяются основные художественные составляющие японизма на основе примеров разных художников, что характеризует тот факт, что каждый из них увидел и открыл для своего творчества и его развития что-то разное. Знакомство с японским искусством сказалось как на мировоззрении европейских художников, так и поспособствовало созданию нового пластического языка. Европейские живописцы открыли возможность принципиально нового взгляда на привычное и повседневное. Зритель стал более активным, созидание требовало от него внутренних затрат энергии и радикально изменило восприятие живописи. Восточная живопись, с ее своеобразным способом видения, простотой, разнообразием тематик, смелыми изображениями, особыми призмами взгляда на мир, колористическими решениями и смелыми вариациями перспективы и композиции, открыла путь для нового и свободного развития европейской живописи.

Вторая глава «Творческая эволюция Клода Моне и Анри де Тулуз-Лотрека под влиянием японского искусства» содержит:

1. Японские мотивы в творчестве Клода Моне
2. Японские художественные техники в афишах и рисунках Анри де Тулуз-Лотрека

В первом параграфе рассматривается то, что в конце XIX - начале XX века французское искусство переживало изменения, связанные с переосмыслением приоритетов и методов художественного творчества. Импрессионизм - это новая манера видеть и чувствовать. Он выражает взаимосвязь объектов и окружающей среды, что помогает понять целостность мира. Импрессионизм подчеркивает значение интуитивного восприятия и отход от рационального восприятия, чем руководствовались и восточные художники.

Клод Моне, один из ведущих импрессионистов, также нашел вдохновение в японской культуре и интерпретировал эти идеи в собственное видение. Первоначально, вдохновленный восточной культурой, как и многие мастера, он использовал японские атрибуты и мотивы для своих картин, на фоне общей моды всем восточным, которое охватило Францию, еще не вникая в глубинную суть. Уже позже задача, которую ставил себе Моне, состояла в том, чтобы точно передать на холсте тончайшие цветовые оттенки и отражения и воссоздать ощущение легкой и воздушной среды, определенного момента, вплоть до минуты, и состояния, в котором художник пребывал и как можно точнее перенести его на холст.

Еще одним элементом, к которому прибегнул художник под влиянием японской культуры, это серийность, которая нужна была, чтобы показать любой предмет, природное явление и многое другое в разные моменты и то, как это предмет будет в зависимости от этого выглядеть.

Мировоззренческая сосредоточенность на временном аспекте сказывалась на организации пространства в картинах японских живописцев и в творчестве Моне. Японские художники использовали неопределенную точку зрения, создавая пятна разной тональности. У Моне пространство теряло геометрическую перспективу, становясь неопределенным и отражая световоздушную среду. Это делало холст безрамным и открытым. Моне использовал ассиметричную срезанную композицию и нестандартную точку зрения, что придало особенность его работам. Он также стремился подметить

изменяющуюся природную красоту и использовал технику "разбрызгивания" краски для создания эффекта движения. В поздних работах Моне ушел больше к декоративным тенденциям, они стали особенно заметны, в серии "нимфеи", где он изображал кувшинки. Моне создал водный сад с лилиями, которым вдохновлялся всю свою оставшуюся жизнь, которые любил изображать. В изображении этих сюжетов также ощущалось японское влияние, которое выражалось помимо серийности, еще и фрагментарности, изображение становится ближе и отходит от традиционных пространственных ориентиров.

Развитие творчества Моне отражает его внутренние изменения и поиск новых форм выражения, которые гармонично сочетали в себе влияние импрессионизма и японского искусства, открывая новые перспективы в мировоззрении и восприятии искусства.

Во втором параграфе анализируется каким образом японское искусство повлияло на творчество Анри де Тулуз-Лотрека, представителя постимпрессионизма. Художник, который усваивал японские уроки ассимилированными его предшественниками, но еще и напрямую, и обладал способностью преобразовывать все в свой уникальный стиль. Он использовал элементы из японской культуры в своих работах, восхищаясь видением Дега, в плане иного понимания линии в передаче движения и иного построения живописного пространства.

Также в японском искусстве он вдохновлялся разнообразностью и свободностью сюжетов, изображая портреты и сцены из жизни богемы с самых разных и непривычных сторон. Художник создавал глубокие и проникновенные образы, отражая индивидуальность своих моделей, придавая им особые характерные узнаваемые черты.

Тулуз-Лотрека, в отличие от импрессионистов, в частности Моне, не особо интересовала природа, он больше любил экспериментировать и преобразовывать восточные техники для передачи движения и фрагментирования композиции для ощущения эффекта участия в

изображаемом моменте. Он упрощал формы, экспериментировал с контрастами и контурами и стремился изобразить образ человека эмоционально, показывая его жизнь и деятельность с различных сторон.

Заключение

Японская культура поразила воображение западных художников, особенно импрессионистов и постимпрессионистов, своей самобытностью. Необычность ее взгляда на мир объяснялась ее островным положением, обособленным от внешнего влияния. Однако контактов с другими культурами полноценно избежать было невозможно, поэтому вхождение Японии в международное культурное сообщество проходило в два этапа. Первый – приобщение к восточной культуре Китая и Индии, чьи буддийские идеи оказали глубокое влияние на мировоззрение всего народа. Второй – контакты вне региона, более сложные, с Европой, цивилизацией, чьи представления об искусстве сильно отличались от восточных, поэтому на установление взаимопонимания потребовалось больше времени.

Сложность заключалась в пропасти мировоззрения, поскольку идеи японской культуры были направлены на ощущение тесной связи человека с окружающим миром, где главенствующее положение занимала природа, отсутствовало стремление к развитию отдельной личности, люди воспринимали себя только относительно общины. В такой концепции старое новым вытесняться не могло, все неизвестное ассимилировалось и становилось чем-то гармоничным собственной культуре. В Европейском мировоззрении личность и ее особенности воспринималась как основное, поэтому до определенного момента западная культура понять внеличный мир японской не могла.

К 60 годам XIX века этот момент наступил, и европейцы перестали воспринимать другие культуры только через призму правильности собственного мнения и начали понимать самобытность восточного народа, позволяя себе черпать оттуда вдохновение и идеи. У художников появилась потребность в свежем взгляде на привычные вещи. Поэтому требовались

новые формы, через которые можно было бы отразить это новое видение. Произошло совпадение задач в западном искусстве с решениями, которые были найдены японским искусством. Важной особенностью культурного контакта являлся взаимный интерес и взаимное положительное влияние в области творчества. Европейцы открыли для себя принципиально новый взгляд на мир, они постигали восточную культуру интуитивно и каждый из художников нашел в ней что-то свое, что преобразовал для своего творчества.

Знакомство с японским искусством повлияло на мировоззрение европейских художников и способствовало созданию нового пластического языка. Помимо иного взгляда на мир, как на что-то динамичное, к живописным новшествам также относились: плоское решение предметов и человеческих фигур, постепенный отказ от передачи объемов и светотени в пользу чистых цветов, передача человеческой фигуры как чёрной тени, высокий горизонт, взгляд как будто снизу вверх, использование отражающих поверхностей, обрезание человеческих фигур рамкой картины, изображение человека со спины, крупный передний план какого-либо материального объекта. А также копирование и подражание конкретным мотивам японской гравюры, таким, как мосты, лодки, изображение предметов быта и одежды и расширение понимания о допустимых тематиках, которые можно изображать.

Знакомство с японскими работами дополнило мировоззрение и видение в первую очередь импрессионистов. Ярким представителем данного направления был Клод Моне, у которого основные соприкосновения с японской культурой произошли через приход к мировоззрению, заключавшегося в интуитивном понимании бытия, особенно в его любимом жанре – пейзаж. Ранние работы Моне, в которых он искал новые решения в живописи через призму японской живописи, характеризовались, прежде всего, определенным осознанием времени и стремлением его изобразить. В частности это выражается в принципе серийности, свойственном мастерам

укиё-э. А также в метафоричном видении формы, особом отношении к мимолетному мгновению, в котором запечатлевается не только определенное состояние природы, но еще и душевное состояние художника в этот момент.

В поздних работах Моне прослеживается декоративная тенденция, определенная фрагментарность, выраженная через масштаб, и особое увлечение конкретным сюжетом, японским лотосом, и его изображением в соответствии с чрезмерно внеличным взглядом на природу, характерным для японской культуры.

Примером представителя постимпрессионизма, который воспринял «японские уроки» иначе, был Анри де Тулуз-Лотрек, который творил на основе ассимилированного опыта своих предшественников, особенно Дега, и обладал талантом преобразовывать все в свой уникальный стиль. В своем творчестве он реализовал «японский опыт» через иное понимание линии в передаче движения и иное построение живописного пространства. А также, благодаря восточной культуре, иначе посмотрел на разные стороны обыденности, непривычные, скрытые от глаза, когда человек находится сам с собой или не принятые в то время изображения определенных областей жизни. Художник умело передает индивидуальную характеристику своих моделей в принципиально новом понимании им образа человека с его несовершенствами, несмотря на то, что очень часто утрирует внешность, но его персонажи всегда узнаваемы.