МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Гимназия №1505

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

по теме

«Сравнительный анализ японских мотивов в творчестве художников Западной Европы рубежа XIX–XX вв.
и членов объединения «Мир искусства»

Выполнила:

Ученица 10-го «И» класса

Малышева Ирина Олеговна

Руководители: Бабкова М.В.

Волков И.М.

Москва 2017 г.

Введение

До эпохи великих географических открытий информация о жизни и культуре Японии в Европе передавалась в виде мифов и сказок. Впервые европейцы открыли для себя Японию в 16 веке, когда в 1542 году корабль португальских купцов потерпел крушение у острова Танэгасима к югу от острова Кюсю. Купцы отметили несметные богатства этой страны, после чего корабли из Португалии стали ежегодно доставлять сукно, шелковые материи, оружие и порох в обмен на золото и серебро. К этому времени Япония уже имела свою богатую культуру, сформированную под влиянием Китая.

Японская культура, с которой познакомились европейские художники, - это «Культура периода Эдо». Она сформировалась в период XVII—XIX веков.

В частности, именно в этот период, точнее, в начале XVII века, появился новый жанр изобразительного искусства – гравюры укиё-э, основоположником которого стал Хисикава Моноробу.

Основными темами этих гравюр стали обычаи и повседневность японского города, для их создания использовалась сначала монохромная техника, затем она стала цветной.

В это же время в Японии были распространены и другие виды искусства: танец Кабуки, который трансформировался в театр и со временем стал один из видов традиционного [театра Японии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8), кукольный театр Нингё Дзёрури, комедийные рассказы Ракуго - были на пике своей популярности.

Огромное значение в знакомство Европы с культурой Японии внесли голландские купцы. Они в 17 веке были единственными из европейцев, кто имел право находиться в стране из-за ее самоизоляции.

В 1853 году закончился период самоизоляции страны и в 1855 году Япония заключила торговые отношения с Америкой, а также Великобританией, Францией и Россией. Произведения японских мастеров, японский фарфор, ксилография, лаковые миниатюры, веера, кимоно, свитки в большом количестве стали завозиться в Европу. Они завоевали сердца европейцев и стали находить своих коллекционеров.

На Всемирной выставке в Лондоне (1862) и Всемирной выставке в Париже (1864) были представлены разделы японского искусства. Появилась мода на японские интерьеры.

В поисках новых сюжетов, европейские живописцы также обратились к японским гравюрам, которые оказали огромное влияние на живопись этого периода.

Появился термин Японизм.

Японизм – это сложившееся в 19 веке под влиянием японской ксилографии укиё-э, направление европейского искусства. Это направление проявилось во многих произведениях импрессионистов, а также сильно повлияло на другие стили, такие как модерн и кубизм.

Актуальность исследования:

Влияние Японии на искусство Западной Европы и России огромно. Многие художники как Японии, так и Западной Европы перенимали друг у друга техники исполнения, мотивы и т.п. Но все европейские мастера воплощали полученные знания в своих произведениях по-разному.

Данное исследование дает более широкое представление об изобразительном искусстве Западной Европы и России на рубеже XIX-ХХ вв. и позволяет понять, были ли различия в восприятии японской культуры в Европе у художников импрессионистов и в России на примере художников-членов объединения "Мира искусства".

Также данное исследование поможет понять, каким образом художники восприняли дошедшие до них отголоски японской культуры и трансформировали новую технику в своих произведениях на примерах конкретных работ.

Проблема проекта:

Культура Востока радикально изменила европейское искусство. Появились новые направления в искусстве, в частности, в живописи, которые сразу стали популярными за счет интереса людей к новой культуре и заимствования различных форм ее проявления. Проанализировав и выделив японские мотивы в живописи, можно наглядно увидеть, какое влияние оказало открытие Японии на культуру Европы и России.

Цели работы:

Цели моей работы заключаются в изучении и сравнении работ художников XIX-ХХ вв. с японскими гравюрами. Выяснить, каким образом трансформируются техника и мотивы в их произведениях.

Задачи работы:

1. Изучить работы европейских и русских художников,

выявить произведения с японскими мотивами.

1. Выполнить анализ работ методом сопоставления их с японскими источниками.
2. Сделать выводы на основе полученной информации.
3. Выяснить, актуально ли влияние японской культуры на современных художников.

Предмет и объект исследования:

Предметом моего исследования является проявление Японизма в европейском и русском искусстве.

Объектом исследования являются картины европейских и русских художников.

Методология работы:

В исследовании использованы следующие методы:

Метод системного анализа. Этот метод применялся во время поиска и анализа информации и отбора необходимой информации по теме.

Метод сравнительного анализа. Применялся при отборе объектов, наиболее подходящих к теме работы.

Историография:

Данной теме были посвящены следующие работы:

1. Сочинение Зигмунда Вихмана «Японизм. Японское влияние на западное искусство с 1858 года»
2. Монография Наталии Николаевой: «Япония – Европа. Диалог в искусстве. Середина 16 – начало 20 века», 1996 год

Книга посвящена контактам Японии и Европы в сфере изобразительного искусства. На различных примерах автор прослеживает, как постепенно осваивались японцами приемы европейской живописи, а Европа открыла для себя новое художественное направление, которое повлияло на развитие искусства конца XIX - начала XX века. В книге дан анализ произведений таких мастеров, как Хокусай, Хиросигэ, Уистлер, Мане, Дега, Моне, Тулуз-Латрек, Ван Гог, Гоген, Кузнецов.

1. Книга Анны Завьяловой «Мир искусства. Японизм» 2014 года.

Книга посвящена новому для отечественного искусства вопросу о роли японской гравюры XVIII-XIX веков школы укиё-э в творческой практике мастеров петербургского объединения "Мир искусства". Он рассмотрен на примере творческой и коллекционерской деятельности Анны Остроумовой-Лебедевой, Александра Бенуа, Константина Сомова, Мстислава Добужинского и Ивана Билибина. Это позволило выявить особенности восприятия японской гравюры. Таким образом можно проследить один из путей развития модерна в России.

План работы:

1. Что собой представляет техика укиё-э. Примеры работ Утагава Хиросигэ.
2. Какое влияние оказало укиё-э на искусство художников – импрессионистов Западной Европы.
3. Влияние японских мотивов в творчестве Винсента Ван Гога.
4. Обращение к японским источникам художников объединения «Мир искусств».
5. Отражение японских мотивов в творчестве Ивана Билибина.
6. Актуальность Японизма в современном искусстве

Описание источников:

Перечень источников в работе будет дополнен

Елена Милюгина: Хиросиге. Сто знаменитых видов Эдо, 2013 г.

2.

Утагава Хиросигэ, «Цветущий сливовый сад в Камейдо» (1857)

Винсент Ван Гог, Цветущая слива, 1887

3.

Кацусика Хокусай, Вьюнок и древесная лягушка, 1833-1834

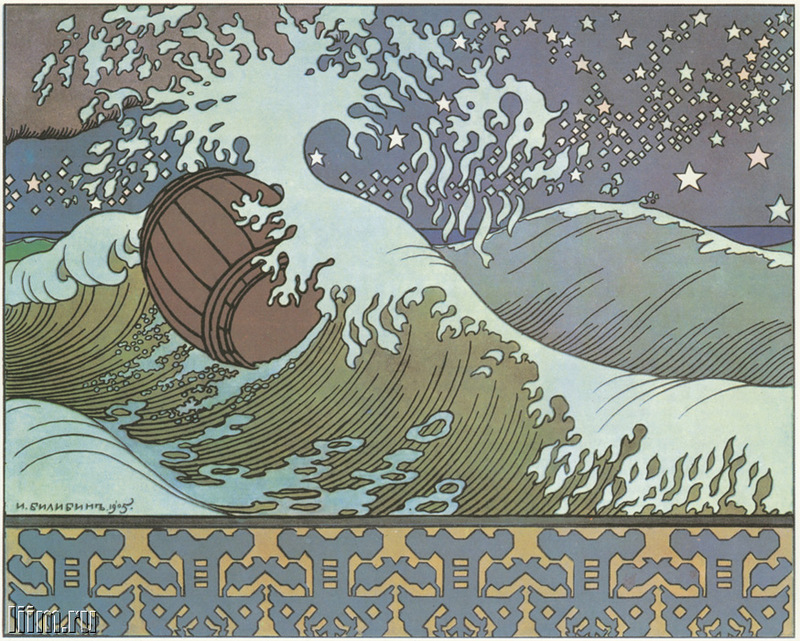

Анна Остроумова-Лебедева, Душистый горошек, 1906

4.

Кацусика Хокусай, Большая волна в Канагаве, 1830-1835

Иван Билибин. Бочка по морю плывет... (иллюстрация к «Сказка о царе Салтане»). 1905