

Н.Н. ГАНЦЕВА

*Кандидат философских наук, доцент кафедры художественной реставрации мебели МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: gantsevan@yandex.ru*

Е.А. МОЖАЕВА

*Художник-реставратор. ФГБУК Государственный музей Востока
e-mail: katerina.rest@mail.ru*

N.N. GANTSEVA

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: gantsevan@yandex.ru*

Е.А. MOZHAEVA

*Restorer artist, FGBUK State Museum of the East
e-mail: katerina.rest@mail.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663-2021-3-1-285-291

СУНДУКИ В ЖИВОПИСИ ИНТЕРЬЕРНОГО ЖАНРА ХУДОЖНИКОВ ОРИЕНТАЛИСТОВ

CHESTS IN THE PAINTING OF THE INTERIOR GENRE OF ORIENTALIST ARTISTS

В данной статье рассматриваются различные типы и предназначения сундуков в дворцовых интерьерах Ближнего Востока. Сложность изучения данной темы связана с тем, что подлинные образцы интерьеров дворцов практически не сохранились до наших дней. Судить о роли сундука в Восточном интерьере можно лишь на основе картин художников ориенталистов. Благодаря картинам, можно увидеть не только разнообразные формы и декор этого многофункционального предмета, но и оценить его популярность в Европе и России.

This article examines the different types and purposes of chests in the palace interiors of the Middle East. The difficulty of studying this topic is due to the fact that the original samples of the interiors of the palaces have not survived to this day. The role of the chest in the Eastern interior can be judged only on the basis of paintings by Orientalist artists. Thanks to the paintings, you can see not only the various forms and decor of this multifunctional item, but also appreciate its popularity in Europe and Russia.

Ключевые слова: Ближний Восток, сундук, инкрустация, ориентализм.

Keywords: Middle East, chest, inlay, orientalism.

Народы Ближнего Востока внесли в историю мировой культуры значительный вклад. Тесная взаимосвязь художественных культур привела к тому, что многие выдающиеся явления искусства и литературы стали общим достоянием целого ряда народов.

В седьмом веке племена арабов объединились в мощную нацию под знаменем ислама. Многие приемы архитектуры и декоративно-прикладного искусства арабы заимствовали у покоренных народов и наполнили новым творческим содержанием свои произведения, основанные на повышенной декоративности форм и их отделки [1 с. 167].

Во владения арабов входили: западные, южные и восточные берега Средиземного, Красного морей и Персидского залива, северные побережья Аравийского моря, вдобавок они обладали важнейшими сухопутными путями. По этой причине арабы стали связующим звеном в торговле между всей Южной и Юго-Восточной Азией и Китаем с Европой.

Исламское искусство — это современная концепция, созданная в XIX веке искусствоведами для облегчения категоризации и изучения материала, впервые созданного исламскими народами [3].

Термин «исламское искусство» охватывает не только предметы искусства, созданные специально для служения Богу. Ислам является образом жизни, а не только религией, он способствовал развитию самобытной культуры со своим собственным художественным языком, который находил отражение в архитектуре и в искусстве во всем мусульманском мире.

Благодаря географическому расположению и долгой истории, искусство ислама было подвержено сильному влиянию со стороны реги-

ональных и даже национальных стилей, аналогично, как и изменениям в различные периоды своего развития. Несмотря на это, даже в таких условиях исламское искусство постоянно сохраняло присущее ему качество и уникальную самобытность. Точно так же, как религия ислама воплощает образ жизни и служит связующей нитью между этнически и культурно различными народами, искусство, создаваемое мусульманскими обществами и для них, имеет основные идентифицирующие и объединяющие характеристики.

Пожалуй, наиболее заметным из них является пристрастие к всестороннему декорированию поверхности. Четыре основных компонента Исламского орнамента — это каллиграфия, растительные узоры, геометрические фигуры и фигуральное изображение [2].

В следствии религиозного запрета на изображение человека, исламское искусство приобрело резко выраженные декоративные черты, ориентированные на орнаментуку, доведенные до идеального мастерства и разнообразия. Именно это находит отражение в немногочисленном мебельном убранстве. Номенклатура традиционных предметов мебели, используемых в арабском мире, крайне мала: в первую очередь — это низкие и мягкие предметы для сиденья, оттоманки, диваны, ложа, шкафы различных размеров и форм, ширмы и небольшие столы, сундуки, а также предметы религиозного назначения [1 с. 207].

Сундук — это один из бытовых предметов. Он всегда использовался по необходимости. Располагались сундуки, как правило, у стен, также ставились на лавки или один на другой в виде горки, помимо этого, могли быть переносными или дорожными. Сундук является базовым предметом интерьера с многообразной типологией и многовековой историей. Сундуки занимают особое место и богато декорируются как с внешней стороны, так и с внутренней.

Судить о значении этого многофункционального предмета в дворцовых интерьерах довольно сложно. Это связано с тем, что до нашего времени убранство интерьеров практически не сохранилось в первоначальном виде. Однако в XVIII веке в Европе зародился интерес к восточной культуре. В связи с этим на Восток отправились европейские ученые, художники и писатели. Там они проводили время, исследуя культуру, а также искали вдохновения, новых впечатлений. Эти исследования и произведения искусства, родившиеся в процессе, получили в дальнейшем название «ориентализм». Влияние ориентализма на миро-

Рис. 1. Рудольф Эрнст. Маникюр

Рис. 2. Рудольф Эрнст. Музыканты

вую культуру продолжалось вплоть до начала XX века, который завершился глобальной модной тенденцией на все восточные товары, предметы искусства и мебели.

Благодаря художникам ориенталистам, можно увидеть типы и расположение сундуков в организации интерьеров того периода. На многих картинах сундуки покрыты различными тканями и драпировками, и чаще всего встречается малая форма сундука — шкатулка.

На картинах Рудольфа Эрнста эти предметы встречаются довольно часто. Даже исходя из названия картин, можно понять предназначение: «Маникюр» (рис. 1). Шкатулка расположена на переднем плане в момент использования. Изображенная шкатулка имеет трапециевидную крышку и располагается на ножках, а большую поверхность предмета покрывает инкрустация, выполненная в шахматном порядке. Декор исполнен из пластин перламутра, черного дерева и черепахового панциря.

Рудольф Эрнст изобразил на картине, помимо шкатулки, и другие предметы мебельного убранства, характерные для той эпохи. На дальнем плане расположен встроенный шкаф, декорированный по краю перламутровой лентой из чередующихся ромбов и кругов, а по центру дверок расположена шестиконечная звезда, вписанная в круг.

Сундуки среднего размера присутствовали в различных интерьерах: на террасе, в гареме и залах дворца. Расположены сундуки во всех случаях недалеко от лежанок. Помимо прямого назначения, они выполняют роль столика или временной полки, как на картине «Два воина во дворце Альгамбра, двор Львов». Также можно увидеть интерес-

ную конструкцию сундука с выдвижным ящиком в нижней части предмета на работе «Музыканты» (рис. 2).

Изображение больших сундуков встречается на картинах «Фаворитка» и «Страж гарема», расположены вдоль стен. Конструкция у изображенных предметов простой формы, на ножках. Оба предмета декорированы по краю лентой из перламутра в виде чередующихся круглых и ромбообразных элементов, а в центре расположены розетки, символизирующие солнце.

На полотне Эрнста «Меняла» также присутствует сундук (рис. 3). Исходя из названия картины и по внешнему виду сундука, можно судить, что его использовали для хранения «сокровищ». Конструкция предмета простой формы, на ножках. При внимательном рассмотрении можно заметить, что с правой стороны внутри предмета имеется отделение в виде закрывающейся полочки. Она могла использоваться для хранения мелких вещей. У сундука один врезной и два навесных замков. Замки декорированы металлическими накладками. На лицевой части располагается инкрустированный перламутром ковер из геометрического орнамента. По краю предмет украшен характерной лентой из ромбов.

На картинах Людвига Дойча также часто встречается изображение сундуков. В его работах любопытно проследить, как мог использоваться один и тот же тип сундука. На двух работах похожие сундуки стоят перед мечетью, и на обеих работах поверх сундука стоит либо сосуд, либо

Рис. 3. Рудольф Эрнст. Меняла

Рис. 4. Людвиг Дойч. Стражи гарема

Рис. 5. Людвиг Дойч. Сундук с сокровищами

Рис. 6. Людвиг Дойч. Мебельщик

Рис. 7. Фаусто Зонаро. Портрет дочери художника Элизы перед османским декором

шкатулка. На другой работе один из охранников гарема использует сундук как лежанку (рис. 4). А название картины «Сундук с сокровищами» говорит само за себя (рис. 5). Благодаря этой работе, видно, как много различных вещей может храниться в сундуке: от дорогостоящих тканей до серебряной посуды. Если внимательно присмотреться, то можно заметить отделение для небольших вещей, как на картине Эрнста «Меняла».

Сундук меньше по размеру изображен на другой серии работ. Благодаря своим небольшим размерам, такой сундук был более мобильным, и это видно на картинах «Автор писем» и «Ученый». На первой работе сундук выполняет роль столика, а на второй используется в качестве сидения. Декор изображаемых сундуков на картинах отличается, но в то же время очень похож по структуре. В орнаменте присутствуют геометризированные растительные элементы, однако главенствующий мотив — это мотив розетки, олицетворяющей солнце. Людвиг Дойч также изобразил такой тип сундука вне стен дворца. Картины «Мебельщик» и «Торговец антиквариатом» дают примерное представление о местах продажи сундуков (рис. 6).

Благодаря работам художников-ориенталистов, можно увидеть разнообразие мебелировки в гареме. Все предметы богато инкрустированы перламутром. За счет повторяющихся орнаментов не только на мебели, но и в текстиле и керамике, используемой в декоре помещений, создается синтез интерьера и даже всей архитектуры.

Сундук зачастую являлся одним из основных и универсальных предметов мебелировки. Он не только служил вместилищем для разнообразных вещей, а также использовался в качестве стола, места для сидения и в качестве кровати. Этот многофункциональный предмет свидетельствует о важности данной формы не только для мебелировки пространства интерьеров, но и в качестве передвижного хранилища для материалов и инструментов, что иллюстрирует работа Рудольфа Эрнста «Металлисты». Помимо инкрустированного декора с наружной части предмета, присутствует декор на внутренней поверхности сундука. Судя по изображению, можно предположить, что внутренняя часть предмета обклеена «обоями» с растительной росписью.

Инкрустированная перламутром и костью мебель также пользовалась популярностью в Европе. Например, австрийский художник конца XIX века Макс Шёдль, никогда не путешествовавший по Востоку, любил изображать в своих натюрмортах инкрустированные шкатулки и прочие предметы мебели. А в работе Фаусто Зонаро небольшой столик гармонично вписался в интерьер эпохи рококо (рис. 7).

На основе вышеизложенного становится предельно ясно, что сундук является не простым ящиком с откидывающейся крышкой, а довольно подвижным предметом мебели с универсальным применением.

Список литературы:

1. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т. Всеобщая история интерьера / Н.К. Соловьев, М.Т. Майстровская. — Москва: Эксмо, 2013.
2. Department of Islamic Art. The Nature of Islamic Art / In Heilbrunn Timeline of Art History. — New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. — URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm (October 2001) (дата обращения: 12.07.2021).
3. Essay / Dr. Elizabeth Macaulay-Lewis. — URL: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/beginners-guide-islamic-art/a/arts-of-the-islamic-world> (дата обращения: 12.07.2021).