

УДК 75.03

ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ВЕСТЕРНИЗАЦИИ

Яшар Н.

Университет Алтынбашицами, Стамбул, e-mail: nedret.yasar@kemerburgaz.edu.tr

Знакомство с западными нововведениями в Османской империи, начавшееся в период Тюльпанов (1718–1730), достигло своего пика в последующий за ним период Танзимата (Реорганизации). Развитие экономических, политических, социальных и военных сфер повлекло за собой параллельные изменения в восприятии культуры и искусства в обществе и приведут к фундаментальным изменениям в области художественного образования. В работе анализируется переход к западному образу художественного образования в Османской империи и его развитие. Вместе с тем дается история создания в 1883 году Школы изобразительных искусств (Sanayiî Nefise Mektebi) и ее программа, а также имена ее воспитанников, внесшие неоценимый вклад в развитие турецкой живописи.

Ключевые слова: обучение рисованию, Османская империя, школа изобразительных искусств в Стамбуле

THE EDUCATION OF PAINTING IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE PERIOD OF WESTERNIZATION

Yashar N.

Altinbash University, Istanbul, e-mail: nedret.yasar@kemerburgaz.edu.tr

Acquaintance with the western innovations in the Ottoman Empire, which began in the Tulip period (1718–1730) reached its peak in the subsequent Tanzimat (Reorganization) period. The developments in economic, political, social and military spheres will lead to parallel changes in the perception of culture and art in society and will lead to fundamental changes in the field of art education. The paper analyzes the transition in Ottoman Empire of art education in the Westernization and its periods of development. The history of the establishment of the School of Fine Arts in 1883 and its programme, as well as knowledge about its famous scholars, who made an invaluable contribution to the development of Turkish painting will be given.

Keywords: education of painting, the Ottoman Empire, school of fine arts in Istanbul

Первые шаги к современному художественному образованию в Османской империи. Первые художники

Современное образование в Османской империи началось в начале 1790-х годов, в период правления Селима III, с открытия Дворцовых Инженерно-морской и Инженерно-сухопутной школ по французскому образцу. Образовательная программа Инженерно-морской школы наряду с основными предметами включала уроки картографии и топографии. Их целью являлось привитие навыков черчения комплексных военно-технических чертежей, а также и эскизов земельных участков.

Впервые рисование как предмет вошло в программу Инженерно-сухопутной школы. Курсанты познакомились с правилами изображения в перспективе. Они обучались моделированию объектов в двумерной плоскости при отражении тени и трехмерному отражению. По окончании обладали навыками чтения и анализа карт, выскабливания, а также техникой литографии и металлографии.

Обучение рисованию войдет и в программу открытых в 1827 году Военно-меди-

цинской школы и Военной школы «Харбие» (официальное открытие датируется 1835-м годом). Здесь оно будет проводиться на более высоком уровне, так как преподавателями были приглашенные с Запада художники. Их приезд обусловил начало современного изобразительного искусства в империи. Первым преподавателем живописи стал испанский художник немецкого происхождения Джозеф Шранц (1794–1872). Он был назначен учителем рисования в 1837 году в Военной школе «Харбие». В последующие годы преподавательское место займет французский художник по имени Гуэсс. Шранц и Гуэсс являются художниками-первопроходцами, внесшими неоценимый вклад в зарождение современной турецкой живописи [5, 78–83].

С провозглашением в 1839 году фирмана, именуемого «Гюльханейским Хатт-и-Хюмаюн»¹ (во дворцовом комплексе Гюльхане) начинается период Танзимата (Реорганизации), явившийся мощным толч-

¹Гюльханейский Хатт-и-Хюмаюн (1839) предусматривал внедрение в законы и во власть принципов современного западного государства и установление принципа равенства и безопасности всех людей – подданных империи.

ком по пути европеизации. Одним из важных показателей европеизации Османской империи считалось наличие и развитие как формы обучения, западного стиля живописи. Поэтому с 1835 года среди талантливых студентов, отправляемых Османским дворцом в европейские столицы для получения образования, были и студенты с художественным уклоном. Колаасы Хафиз Мехмет-эфенди, Ферик Ибрагим-эфенди, Тевфик-эфенди и Хюсюн Юсуф-бей стали первыми отправленными за границу для обучения художниками [1; 7].

С 1846 года рисование стало учебным предметом и лицеев. В этот же период увеличилось количество занятий живописи в высших военных школах. В военной школе «Харбие» открылся класс изобразительного искусства, собравший талантливых студентов.

Первые турецкие, в западном понимании, художники были выходцами из вышеупомянутых военных учебных учреждений, из-за чего были прозваны «военными художниками» или «художниками-паши». В их творчестве преобладала пейзаж-

ная живопись. Среди первых турецких художников нужно упомянуть Тевфика из Бешикташа, Хусейна с Крита, Хусейна из Карагюмрюка, Османа Нури из Мирлива, Ахмета Эмин из Серви, Османа и Бедри из Юскюдара.

Самые талантливые щедро вознаграждались и поощрялись дворцом. Их отправляли на учебу за границу либо в академии, либо у частных преподавателей.

В 1860-м году по приказу султана Абдулазиза для предварительной подготовки студентов, которые будут обучаться в Париже, на улице им. Виола в районе Каранель была учреждена Османская школа. Здесь параллельно обучению основным правилам живописи они проходили курс адаптации к западному образу жизни и западным ценностям. Известно, что султан Абдулазиз, сам обладавший талантом рисовать, лично распорядился об отправке в Османскую школу помощника учителя рисования медицинской школы Шекера Ахмета-паши (наст. имя Ахмет Али-эфенди), а также и выпускника школы «Харбие» Сюлеймана Сейида. [5, 89].

Рис. 1. Шекер Ахмет-паша, «Автопортрет», (год не ука.), холст, масло, 116 × 84 см. Музей Университета изобр. искусств им. Архитектора Синана, Стамбул

Пройдя в 1863 году подготовительный курс в Османской школе, Шекер Ахмет-паша записался в парижскую Академию изящных искусств, где изучает перспективу, каллиграфию, копирование картин, рисование предметов. Обучается в мастерских известных художников Гюстава Буланже (1824–1888) и Жана Леона Жерома (1824–1907). Находится под влиянием творчества Жана-Батиста Камиля Коро (1796–1875), Гюстава Курбе (1819–1877) и Шарля Франсуа Добиньи (1817–1878). В течение своего семилетнего пребывания здесь Ахмет-паша выставлял часть своих работ на парижских экспозициях, а часть отправлял в Стамбул. После возвращения на родину стал одним из пионеров современного турецкого изобразительного искусства. Художник отдает приоритет пейзажам и натюрмортам. Успешные фруктовые натюрморты крупного размера отражают его утонченное мастерство кисти и цветовые предпочтения. На «Автопортрете» (рис. 1) изображена личность европейского склада. На всех полотнах художника чувствуется влияние академической подготовки в Париже.

А Сулейман Сейит-эфенди (1842–1913) после Османской школы попадает в мастерскую представителя академизма Александра Кабанеля (1823–1889). Проработав девять лет здесь художник возвращается в Стамбул и назначается учителем изобразительного искусства в школе «Харбие». Однако из-за расхождений взглядов с работающим здесь Шекером Ахметом-пашой, он увольняется и в 1880 году переходит в Военный лицей «Кулели».

Осман Хамди-бей (1842–1910) – третий турецкий художник, обучавшийся в то время в Париже. Он, как и Шекер Ахмет-паша работал в мастерских Буланже (1824–1888) и Жерома. В отличие от предыдущих своих коллег он не был военным и был отправлен в Париж в 1857 году для получения юридического образования, но, заинтересовавшись живописью, выбрал призвание художника. В итоге стал первым турецким представителем фигурной композиции с европейским уклоном (рис. 2); писал свои работы с фотографии, делая акцент на фигуры. Они являлись откликом на западный ориентализм и отражали быденную жизнь и мысли турков. Осман Хамди известен также как педагог и культурный деятель. Он инициатор открытия Школы изобразительных искусств (ныне Университет изобразительных искусств им. Архитектора Синана) и основатель Археологического музея в Стамбуле [3].

Другим из отправившихся за границу для получения образования в области изобразительного искусства был Халиль-паша (1857–1939). Находясь в Париже в 1880–1888 годах, в период зарождения импрессионизма, художник слылся как крупный пейзажист и портретист. В его работах привлекает внимание применение цветов и света.

Художником, достигшим высокой чувствительности в своих пейзажах, стал также Ходжа Али Рыза (1864–1930). Несмотря на отсутствие европейского опыта и соприкосновения с европейским импрессионизмом, он становится первым турецким

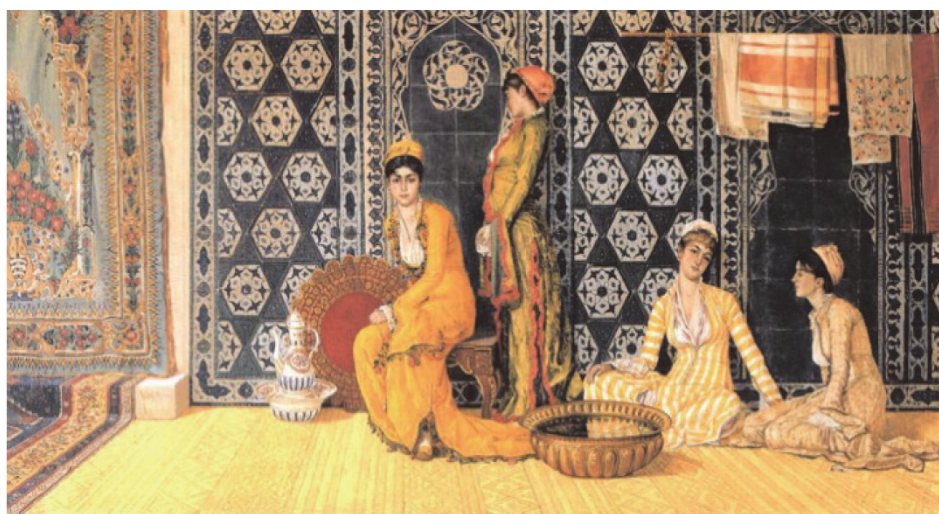

Рис. 2. Осман Хамди-бей, «Из гарема», 1880, холст, масло, 56х116 см, (частная коллекция)

художником-импрессионистом, вышедшим из дворцовых садов и писавший свои картины в полях или на берегу. Картины уникальной красоты отражают необыкновенную дружбу художника с обожаемой им природой, с городом и пригородом, в которых он проживал. Его работам присущ высокий поэтический стиль, отличающийся пристальным вниманием к деталям и мастерским владением цветами. В сохранившихся графических набросках чувствуется мастерство узора.

Находящиеся в Османской империи иностранные художники также внесли свой вклад для восприятия живописи как искусства. Их численность особенно увеличилась после перехода учебных учреждений на французскую систему образования в 1867 году.

Среди первых иностранных художников, побывавших в Стамбуле в 1840-х годах (период правления Махмуда II) были Томас Аллом (1804–1872), Феликс Зиен (1821–1911), Амедео Пресиози (1816–1882) и Джованни Жан Бриндеси (1826–1888). В 1860-х годах султаном Абдульазизом были приглашены Альберто Пасини (1826–1899), Ипполито Каффи (1809–1866) и Джон Фредерик Льюис (1804–1876). Исполнять заказы Абдулхамита II-го приехали Луиджи Аккурон (1800–1896) и Фаусто Зонаро (1854–1929). Высокую похвалу Султана Абдульмежита получил четыре раза посетивший Стамбул по приглашению двора Иван Айвазовский (1818–1900) и Леонардо де Манго (1843–1930) [см. 5].

Большинство из названных художников были удостоены высокого звания «Мастера-художника его величества султана». Основными темами работ были сцены современной жизни, изображения городских и архитектурных видов, портреты султанов и военные сцены. Ценность заключается в их историко-документальной характеристике. Виднейшим из маринистов является Айвазовский, а мастером техники использования цветов слылся Зонаро.

Некоторые из художников занимались и преподаванием живописи. Так например, Пьер де Зир Гулимет (1827–1878) приехавший из Лиона в 1865 году для написания портрета Султана Абдульазиза и ставший дворцовым художником основал в 1876 году первую частную школу под названием «Академия дизайнера и живописи (Académie de Desin et de Peinture) и давал уроки рисования.

Тем же временем созревают планы о создании художественного образовательного учреждения по образцу французской академии. Работы по основании академии

начались в 1877 году. При ней планировалось создание и архитектурного факультета. Предполагалось назначение Гулимета ее директором и преподавателем изобразительного искусства. 19 октября 1877 года было получено одобрение Султана. Однако вспыхнувшая русско-турецкая война, а также и смерть Гулимета, заразившегося тифом во время оказания помощи беженцам, воспрепятствовали открытию и задержали на несколько лет.

Школа искусств и ремесел

Открытие Школы искусств и ремесел (Sanay-i Nefise Mekteb-i Alisi) состоялось 2 марта 1883 года. Условия поступления, мастерские, работы и понятие о самом искусстве напоминали Школу изящных искусств Франции. Согласно Уставу она является высшей школой, предоставляющей образование в области современного искусства [6]. В будущем она будет переименована в Школу изобразительных искусств, а ныне является Университетом изобразительных искусств им. Архитектора Синана.

В качестве директора Школы султаном Абдулхамидом II был назначен Осман Хамди, который будет возглавлять ее в течение 27 лет. Осман Хамди создал школьную программу на академическом рисунке и живописи с акцентом на написание портретов, а также и анатомии человека [8, 108].

Здесь проводилось обучение живописи, резьбе по дереву, архитектуре и гравюре (рис. 3). В программу были включены такие предметы, как история искусства, орнамент, перспектива, основы арифметики, начертательная геометрия, счетоводство, история, античные памятники, анатомия и др. История, орнамент и античные памятники были обязательными дисциплинами для всех обучающихся. Студенты таких отделений, как рисование, скульптура и гравюра, изучали лишь анатомию и перспективу, а инженеры – все предметы, за исключением анатомии.

Первыми преподавателями (рис. 3) стали Джозеф Варния-Заржецки (1850–?) (графика и техника орнамента), Валерй (1856–1946) (живопись), Ервант Осган-эфенди (1855–1914) (скульптура), Сальвадор Валори (1850–1921) (архитектура). Преподавателем истории был г-н Аристоклес, математики – Каймакам Хасан Фуат-бей, а анатомии – Юсуф Рами-эфенди.

С приездом француза С. Аргут Напье по приглашению руководства школы в 1892 году открылось и Отделение гравюры [2: 12].

Рис. 3. Первый преподавательский состав Школы искусств и ремесел (слева направо: Джозеф Варния-Заржецки, Ервант Осган-эфенди, Осман Хамди-бей, Валори и Салватор Валери) (фото из Энциклопедии ислама)

Обучающиеся проходили два курса. С первого на второй курс переходили все, кто успешно сдал письменный и устный экзамен по истории, арифметике, начертательной геометрии, рисованию и орнаменту. Ежегодно проводились выставки, где поощрялись талантливые обучающиеся.

В Школу искусств и ремесел могли поступать после окончания среднего образования. Студенты имели возможность обучаться до 30-летнего возраста, однако при условии закончить в течение пяти лет со дня момента поступления.

Для студентов отделения живописи и скульптуры было установлено три последующие степени: кандидат-студент, студент переходного класса и действительный студент. Чтобы перейти от одного на следующий уровень, в конце учебного года нужно было успешно сдать экзамены по всем предметам [9, 275]. Кроме программы, Школа имела сходство с французской Академией изящных искусств в выборе предметов и разделении студентов на «действительные» и «недействительные».

Первым учебным годом считается 1882–1883. Для обучения было записано 20 студентов. С каждым годом количество обучающихся будет расти и к 1890 году будет насчитывать 200 человек. В годы первой мировой войны обучалось 360 человек, из которых 160 на отделении архитектуры, 117 – на отделении живописи, 12 – на отделении скульптуры. [6, 173; 9, 168–170; 175–178; 181–184]

Уроки рисования, начатые в военных школах век назад, ныне преподавались в качестве академической дисциплины. Несмотря на то, что в первые годы обучающихся было мало и что была нехватка кадров,

материалов и моделей, Школа очень скоро станет приносить свои плоды.

Школа искусств и ремесел – одно из учреждений, наглядно демонстрировавшее крупные перемены в обществе. Благодаря ее деятельности, которую она вела в результате модернизации государства, живопись и скульптура, не пользующиеся из-за традиций и вероисповедания до этого популярностью, стали доступным объектом внимания в обществе. Деятели искусства, получившие образование в этой школе, привнесли новый взгляд на искусство и его понимание; сыграли большую роль в быстро развивающемся процессе европеизации турецкого общества. Школа искусств и ремесел долгие годы была единственным источником развития и определения направления турецкой живописи и скульптуры. Освоившая главные аспекты культуры, живописи и скульптуры Запада, она стала настоящей и единственной художественной школой своего времени в полном смысле слова. Вот почему ее стали называть академией. Она имела свои мастерские и залы, была оплотом местных и иностранных художников, местом проведения выставок в ограниченном, но уже развивающемся в области искусства Стамбуле. Таким образом, современный турецкий рисунок переживает второй важный период своего развития.

В начале XX-го века Османское государство стояло на пороге крупных политических и общественных перемен. Чтобы выжить из экономического и политического натиска Западных стран, в некоторых прослойках общества стали открыто выступать за провозглашение конституционного правления. С объявлением в 1908 году Второго конституционного правления начинается

новый период в турецкой живописи, в частности обучении рисованию.

От эпохи конституционного правления к республике

В период Второго конституционного правления некоторые молодые таланты стали уезжать за границу по стипендиальным программам Школы искусств и ремесел или при поддержке влиятельных людей. Многие из них жили и творили в Париже. Таким образом, во французской столице появилась небольшая колония турецких мастеров кисти. Первыми отправленными государством в Париж после окончания Школы искусства и ремесел и работавшими в мастерских таких преподавателей, как Жан-Пол Лоренс (1838–1921) и Кормон (1845–1924), стали Авни Лифиж (1886–1927) и Фейхаман Дуран (1886–1970). Сразу за ними, опять же при поддержке государства туда поехали обучаться Сами Етик (1878–1945), Рухи Арель (1880–1931), Али Сами Бойяр (1880–1967), Назми Зия (1881–1937), Ибрахим Чаллы (1882–1960), Хикмет Онат (1882–1977) и Намык Исмаил (189–1935). Однако в 1914 году из-за Первой мировой войны вернулись на родину, но исполненные идеями французского импрессионизма. Они вошли в историю турецкого современного искусства как «поколение 1914-го года» или «поколение импрессионистов». «Поколение 1914-го года» донесло до нас самое точное представление о европейском рисунке. Их полотна по праву считаются лучшими образцами современного турецкого искусства.

Часть из них стали преподавателями Школы искусств и ремесел. Они и стали первыми, кто открыто выступил против «сухих» академических лекций и понимания преподавания своих иностранных предшественников. Начался период «академических реформ». Вместе с тем, в обучении искусству, в частности рисованию приходят и другие новшества.

В течение всего XIX века образовательные учреждения были доступны лишь для мужского сословия, вот почему женщины в Османских городах ориентировались преимущественно на декоративное искусство. В начале XX века в некоторых начальных и средних школах, начали работать женщины-преподаватели, что явилось

первым шагом на пути женского образования. 1 ноября 1914 года при усилиях и под руководством художницы Михри Мюшвикханум открылась Женская школа искусства с отделениями живописи и скульптуры. Помимо Омера Адила в преподавательском составе школы были известные художники Али Сами Бойяр и Фейхаман Дуран, а будущие художницы Мюздан Саит, Мюфиде Эсат, Белкыс Мустафа, Назире Ханым, Назлы Эмин (Эджевит), Гюзин Ханым (Дуран) стали первыми ее учениками. Интерес к школе возрос, благодаря обучению здесь дочерей и родственников известных в тот период личностей.

Благодаря возрастающему интересу к художественному образованию при Османском дворце и в обществе, в Стамбуле открылась и первая частная академия живописи, архитектуры и других областей искусства. Формирование институтов, направленных на обучение и подготовку кадров, дало толчок в развитии турецкого искусства, что привело к тому, что соответствующее обучение полностью могло быть получено без направления студентов в зарубежные страны.

Список литературы

1. Akgerman F.G. 1850–1950 Arasında Türk Ressamların Paris'te Çalıştıkları Atölyeler ve Hocaları. Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi A.B.D. Bati Sanati ve Çağdas Sanat Programı. – İstanbul. 2001. – 273 s.
2. Cezar Mustafa. Kuruluşundan Bugüne Akademi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (1883–1973) 90. Yıl. – İstanbul: Dgsa Yayını. – 1973. – 307 s.
3. Sanatta Bati'ya Acilis ve Osman Hamdi. – 1. Baskı. – İstanbul: T.İs Bankası Yayınları, 1971. – 805 s.
4. Dilmac, Oguz. Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Ecole Des Beauxarts) ve Sanat Eğitimi ve Tarihimizdeki Yeri // Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. – 2010. – №. 24. – S. 67–89.
5. Erol, Turan. Günsel, Renda. Geçmişten Günümüze Çağdas Türk Resim Sanati Tarihi II – Tıglat Yayınları, 1980. – 449 s.
6. Naipoglu, Seckin G. Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Sanat Tarihi Yaklaşımı ve Vahit Bey. Hacettepe Üniversitesi, S.B.E, Sanat Tarihi A.B.D. Doktora Programı. – C. I. – Ankara. 2008. – 300 s.
7. Sisman, Adnan. Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839–1876). – Ankara, 2004. – 326 s.
8. Tansug, Sezer. Çağdas Türk Sanati. – İstanbul, Remzi Kitabevi. – 1986. – 415 s.
9. Ürekli, Fatma. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin Kuruluşu ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri. İstanbul Üniversitesi, S.B.E., T.C. Tarihi A.B.D. Doktora Programı. İstanbul. 1997. – 278 s.