

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационное исследование
«Костюм в русской исторической живописи второй половины XVIII–XIX
века» С.К. Зауст, представленное на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения
по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Актуальность исследования. Диссертация Софии Константиновны Зауст относится к тем, бесспорно, актуальным попыткам универсализации, в которых преодолевается достаточно условное размежевание научных специальностей. При этом сведены воедино теоретические и практические аспекты таких научных дисциплин, как искусствоведение, культурология, история, психология, эстетика, фольклористика, регионоведение. Замысел диссертации: изучить все многообразие трактовки костюма в русской исторической живописи второй половины XVIII–XIX века и осмыслить его семиотические функции и культурологическую роль – имеет несомненную актуальность, поскольку затрагивает вопросы национальной идентичности народа, самобытности его культуры, следовательно, самоопределения в современном мире. В наши дни все более возрастает интерес к национальной теме, к синкретичности русской культуры, ее истоков, к постижению ее своеобразия и аутентичной духовной сути. Современное русское самосознание развивается в контексте нарастающих историко-философских исканий.

Не подлежит сомнению актуальность исследования исторической живописи как многозначного феномена и в ее ареале анализа костюма – семиотического образа, подчиненного живописной драматургии жанра исторической картины, структуре конкретного произведения и принципам образного мышления того или иного художника. Очевидна недостаточная изученность обозначенных проблем, что также обуславливает актуальность темы диссертации.

Теоретическая и практическая значимость. Широкий диапазон тем, сюжетов, их композиционных построений, образных взаимосвязей и

иносказательных трактовок компонентов, прежде всего, костюмов, исследованных в работе, делают ее немаловажной для широкого круга специалистов, не только профессиональных искусствоведов, культурологов, краеведов, историков, музейных работников, но для всех, кто неравнодушен к общечеловеческим смыслам отечественной и мировой культуры, в том числе явленных в многокрасочной смысловой специфике образных трактовок костюма в исторической живописи. И.Я. Билибин, не только график и живописец, но и коллекционер, знаток национального искусства, писал о «великолепии» русского костюма, являющегося частью «народного творчества – души народа и его силы и гордости».

В частности, раскрытие диссертантом через обращение к образной структуре костюма «многозначного феномена, способного хранить и ретранслировать множество смыслов в культурологическом, историко-искусствоведческом и повседневном контекстах» (диссертация, с. 3–4) достойно пристального внимания. Также значим тот богатый спектр источников исследования, который сформирован разнообразием художественных и литературных материалов. Их составляют помимо многочисленных научных трудов, произведения исторической живописи из фондов Государственного Русского Музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музея Санкт-Петербургской Академии Художеств и других отечественных и зарубежных музеев, а также частных коллекций.

Новизна диссертации заключается в последовательном комплексном анализе значения костюма в составе исторической картины в 1-ой главе диссертации, в изучении специфики трактовки костюма в русской исторической картине эпохи классицизма, в первой половине XIX века под влиянием эстетики романтизма, а также в формировании новаторской роли костюма в пространстве исторической живописи в хронологических рамках второй половины XIX столетия. Учитывая обширный хронологический период, тем более заслуживает уважение стремление соискателя дать комплексный анализ и объективную оценку

эволюции данным явлениям с привлечением изысканий из научных сфер философии, эстетики, истории, культурологии.

Среди наиболее ценных для отечественного искусствоведения видятся следующие, обладающие новизной, положения:

- Костюм в составе исторической живописи в рамках русской культуры второй половины XVIII – XIX вв. являлся носителем знаковых и культурологических смыслов, выполняя ряд интерпретационных функций, что способствовало формированию общих канонов жанра и влияло на специфику восприятия семантики произведения.

- Продолжая участвовать в организации общего композиционного и колористического строя исторических картин русских романтиков первой половины XIX в., костюм обретает принципиально новые функции, становясь указателем национальной принадлежности, маркером культурной идентичности и оказывая влияние на степень исторической достоверности изображения (диссертация, с. 18).

- Авторы исторических полотен, участники Товарищества передвижных художественных выставок использовали весь спектр знаково-символических функций костюма (чья эволюция в качестве одного из основных элементов образной выразительности русской исторической картины второй половины XVIII–XIX в. представляет собой восхождение от знака к метафоре), положив начало трансформации жанра (диссертация, с. 18–19).

Диссертационная работа написана наукоемким, но доступным, достаточно легко воспринимаемым языком, логика исследования отвечает тем цели и задачам, которые ставит перед собой автор.

Предпринятое Софией Константиновной истолкование образного и смыслового звучания обширного ряда исторических полотен, в ракурсе исследования семиотической роли представленных в них костюмов, проведено с высокой степенью убедительности при пересечении со сферами монументальной, театрально-декорационной и декоративно-прикладной живописи, литературы, истории. Следует отметить, что эффективность

многопланового методического аппарата, логичный и свободный стиль изложения материалов диссертации подчеркивают эрудицию и профессионализм соискателя.

Будучи уверенными в том, что данное исследование автору следует продолжить в виде монографического труда, доступного широкому кругу читателей, а также, возможно, и в ракурсе подготовки диссертации на соискание научной степени доктора искусствоведения, при глубоком анализе многих живописных произведений и их деталей, несколько ушла на дальний план проблема изучения истории костюма как цельной художественно-философской общности, та смысловая самостоятельность и образная завершенность русского исторического костюма, которая связана с отечественным духовным опытом, историей России, национальной школой изобразительного искусства, что возможно выявить наиболее ярко на фоне эволюционных тенденций европейского костюма.

Подчеркивая значимость, новизну и масштабность предпринятого уважаемой Софией Константиновной исследования (154 страницы текста диссертации, 461 позиция в списке использованной литературы), максимальную тщательность ее работы с источниками, акцентируем несколько уточняющих вопросов и замечаний.

Вопросы и замечания:

1. Первый вопрос обозначим таким образом – при всей самобытности генезиса и этапов формирования русского костюма, отражения его образов в национальной исторической картине, представляется ли возможным выявить аналогии в трактовке костюма с произведениями западноевропейской живописи в хронологическом диапазоне XVIII–XIX вв.? В творчестве каких художников Западной Европы данные аналогии проявились наиболее явно?

2. Наш второй вопрос связан с междисциплинарным ракурсом исследования темы и некоторым ее расширением при обращении к сфере театрально-декорационного искусства. Как следует характеризовать оформление В.М. Васнецовым оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» по одноименной

сказке А.Н. Островского с точки зрения интерпретации костюма и его роли в образной структуре данной театральной постановки?

3. Следуя логике соискателя в отношении определения структуры диссертационного исследования, соглашаясь с заключениями подробного анализа широкого ряда произведений, хотелось бы уточнить следующее – в каком произведении или цикле работ исследуемой общности, на взгляд уважаемого соискателя, наиболее полно и глубоко, с высоким художественным качеством и глубиной содержания, была выражена историко-философская суть эпохи через обращение к историческому костюму в числе многообразного арсенала изобразительных средств?

4. Значение очередного вопроса связано с необходимым, на наш взгляд, обозначением новаторских тенденций, проявлений самобытности художественного языка в исторической живописи России. Считает ли уважаемая София Константиновна возможным выделить одного или нескольких отечественных исторических живописцев XVIII – начала XXI в., наиболее виртуозно работавших с точки зрения обращения к образным характеристикам костюма в своих полотнах?

Теперь перейдем к замечаниям:

1. Первое замечание связано с точностью применяемых формулировок в значимых заключениях диссертации, в частности, вызвано следующим суждением соискателя: «...любая историческая картина предполагает присутствие в ней костюма, который являлся основным средством формирования зрительского отношения к изображаемым событиям...» (диссертация, с. 3). На наш взгляд, данное суждение слишком категорично, поскольку, признавая значимость образно-смысловой выразительности костюма в живописном полотне, вряд ли можно однозначно делать заключение о его доминирующей роли в «формировании зрительского отношения к изображаемым событиям». Также сложно утверждать превалирование той или иной трактовки костюма в определении специфики художественного языка. Во-первых, зрительское отношение к изображаемым событиям утверждается, прежде всего, посредством убедительности образных трактовок персонажей и живописного пространства картины в целом, где костюм

является лишь одной из составных частей; во-вторых, специфика художественного языка также прямо не связана с интерпретацией костюма, а определена гармоничным и самобытным владением инструментарием: законами построения композиции, рисунком, колористикой, а также умением найти посредством собственного «почерка» выразительные характеристики персонажей, в том числе через обращение к деталям; в частности к костюму. Скорее, обозначенное заключение соискателя свидетельствует о сложных синтезированных построениях многогранных художественных образов исторической живописи.

Также вызывает некоторые сомнения корректность применения понятия «элитарное искусство» в отношении эпохи второй половины XIX века. Соискатель заключает, что тогда «русское искусство, все еще остающееся элитарным, восприняло идею об освоении русской истории и национальной культуры» (диссертация, с. 152), что несколько противоречит суждениям уважаемой Софии Константиновны о реформах академического образования данного времени, предпосылках и последствиях «Бунта 14-ти» и особенностях произведений передвижников (диссертация, с. 105–134).

2. То, что в диссертационном исследовании соискатель столь широко обращается к «спектру материалов, касающихся аспектов проблематики функций костюма в русской исторической живописи второй половины XVIII–XIX в.» (диссертация, с. 150) заслуживает всяческого уважения, но при этом вне исследовательского поля остаются вопросы технико-технологической живописной специфики в воспроизведении костюмов разными авторами, принадлежащих к одному поколению, а также художниками разных эпох. На наш взгляд, более пристального внимания заслуживает и проблема сочетания языка народного (коллективного) искусства и индивидуального (профессионального) в создании образов, в том числе в трактовке костюмов, историческими живописцами конца XIX в.

Отметим, что приведенные вопросы и замечания имеют полемичный характер, несколько не снижают высокой положительной оценки работы соискателя.

Диссертация Зауст Софии Константиновны «Костюм в русской исторической живописи второй половины XVIII–XIX века», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 24.00.01 – теория и история культуры, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение обозначенных в исследовании научных задач, имеет значение для развития науки и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским работам данной специальности, в том числе соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор – Зауст София Константиновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Официальный оппонент:

доктор искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

кандидат искусствоведения

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

профессор по кафедре всеобщей истории искусств

ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния

и зодчества Ильи Глазунова»

09 ноября 2020 года

Екатерина Александровна Скоробогачева

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 21

Тел.: (495) 621-57-95

e-mail: Skorobogacheva@mail.ru

web-сайт: <http://www.glazunov-academy.ru>