В диссертационный совет 24.2.440.01 на базе
ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный университет
им. С. Г. Строганова»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по подготовке кадров высшей
квалификации и технологическому развитию
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)
д-р экон. наук, проф. Силаков А.В.

«02» ноября 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДИССЕРТАЦИЮ

Зылевой Елены Игоревны «РЕЧНОЙ ЖЕМЧУГ В ТРАДИЦИОННОМ ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ: ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация состоит из двух томов. Первый том включает введение, три главы, заключение, список литературы и список сокращений; его общий объем составляет 194 страницы, текст сопровождается 202 иллюстрациями и 4 таблицами. Второй том содержит альбом иллюстраций, таблицы и приложения.

1. Актуальность темы исследования

Диссертационное исследование Е.И. Зылевой посвящено комплексному изучению жемчужного декора как самобытного явления русской художественной культуры XVIII–XIX веков, проявившегося как в традиционном народном костюме, так и в церковном искусстве. Актуальность темы не вызывает сомнений. В

собраниях российских музеев хранятся обширные коллекции памятников с декором из речного жемчуга, значительная часть которых до настоящего времени не получила систематического научного осмысления. Неудовлетворительная сохранность многих предметов, утрата значительной части произведений и отсутствие разработанных критериев их атрибуции и датировки ставят перед научным и реставрационным сообществом задачу фиксации, изучения и научно обоснованной реставрации памятников с жемчужным декором.

Со времени фундаментальных трудов Л.И. Якуниной, в том числе ее диссертации 1944 года, проблема технико-технологических приемов работы с речным жемчугом и их влияния на художественное формообразование изделий не рассматривалась в столь комплексной постановке. Новый интерес к теме, наметившийся в отечественной науке в 2020-е годы, связан преимущественно с региональными аспектами народного костюма и вышивки, тогда как взаимосвязь технологии и художественной выразительности жемчужного декора, а также взаимовлияние народных и церковных традиций жемчужного шитья оставались недостаточно изученными. Обращение автора к этим вопросам восполняет существенную лакуну в истории русского декоративно-прикладного искусства и отвечает актуальным запросам искусствоведческой, музейной, реставрационной и образовательной практикам.

2. Общая характеристика работы

Представленная диссертация — результат глубокой и внимательно проделанной работы с привлечением обширного исследовательского материала. Научное исследование базируется на значительном корпусе подлинных памятников. Это элементы народного костюма и головные уборы, предметы церковного шитья, богослужебные облачения с жемчужным декором. Они хранятся в собраниях Государственного Исторического музея, Российского этнографического музея, Государственного Русского музея, Архангельского областного краеведческого музея, Объединения «Музеи Русского Севера», а также ряда региональных музеев. Автор привлекает материалы Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации, электронные каталоги отечественных и зарубежных музеев, произведения портретной живописи XVIII–XIX веков и архивные фотографии из фондов РЭМ, фотоработы И.К. Инха и альбом Н. Шабунина «Путешествие на Север». Использованы также архивные документы, этнографические и краеведческие публикации второй половины XIX – начала XX века, исторические словари и справочные издания.

Особую ценность работе придает личный опыт автора, полученный при непосредственном изучении, реконструкции и реставрации предметов с жемчужным

декором. Это позволило рассмотреть приемы низания, плетения и сажения жемчуга в процессе последовательных этапов работы с учетом особенностей материала и конструкций с выходом на формообразующие принципы в ювелирных украшениях, элементах декора в народном костюме и церковной утвари.

Цель исследования сформулирована корректно и последовательно раскрыта через ряд задач. Она состоит в комплексном анализе технико-технологических и художественных особенностей жемчужного декора в традиционном народном костюме Северных губерний и церковном искусстве России XVIII–XIX веков. **Объект и предмет исследования** определены четко, **хронологические и географические рамки** аргументированно обоснованы. Выбор Северных губерний обусловлен наибольшей концентрацией памятников с речным жемчужным декором и устойчивостью сложившихся здесь художественных и технологических традиций.

Методологическая база исследования носит междисциплинарный характер и адекватна поставленным задачам. Историко-культурологический подход сочетается со структурно-семиотическим, сравнительно-типологическим, топологическим, формально-стилевым, иконологическим и источниковедческим методами, а также с методом натурного обследования музейных коллекций. Особо следует отметить применение метода экспериментальной реконструкции, который позволил автору практически проверить выводы технико-технологического анализа. Такое сочетание теоретического и практического подходов придает выводам диссертации высокую степень обоснованности.

Выбранные автором тема и хронологический интервал обширны. Работа охватывает как церковное, так и народное искусство и широкую географию бытования жемчужного декора, что существенно усложняет работу над ней. Тем не менее все поставленные цели и задачи были выполнены соискателем, а полученные результаты обладают внутренней логикой и цельностью.

3. Структура и содержание диссертации.

Во введении обоснованы актуальность темы, представлен развернутый историографический обзор, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, его методологическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Изучение и реконструкция приемов плетения, шитья и низания из речного жемчуга XVIII–XIX вв.» посвящена жемчужному промыслу и историческим техникам работы с речным жемчугом. Автор изучил памятники из собраний Государственного исторического музея, Российского этнографического музея и других музеев России, выявил технологические приемы и проверил их экспериментальной реконструкцией. Жемчужный декор рассмотрен как

комплексная художественная практика, которая выросла из синтеза низания, плетения, вышивки и ювелирного дела и развивалась вместе со стилевыми процессами эпохи.

Прослежена эволюция жемчужного шитья. Устойчивая традиция известна с XV века, расцвет пришелся на XVII столетие, а к XVIII веку сложилась система приемов, в которой ведущей стала техника «сажения по бели». Проанализированы конструктивные элементы вышивки. «Гнезда» поперечных стежков рассмотрены как маркер для реставратора, описана роль витейки и золотного обводного шнура, который позволял переносить вышивку на новую основу. Эксперименты показали, что каркасной нитью при низании и плетении служил конский волос, а к XIX веку конструктивные решения усложняются.

Анализ символики показал, что в искусстве Русского Севера, прежде всего в формах головных украшений, сохранялись древние космогонические и женские образы, а орнамент обогащался флоральными мотивами барокко и рококо.

Во второй главе «Художественное формообразование и технико-технологические особенности жемчужного декора в традиционном костюме Русского Севера XVIII–XIX вв.» соискатель рассматривает жемчужный декор не как отдельный декоративный приём, а как органичную часть целостной художественной системы женского традиционного костюма.

Важным результатом этой части работы стали составленные автором таблицы топологического распространения элементов костюма с жемчужным декором: головных уборов, накосников, наручей, ожерелий и серёг. Их анализ позволил выявить устойчивые региональные признаки. Для Архангельской губернии характерны геометрические орнаменты в сочетании с золотным шитьём, для Вологодской — растительные композиции из жемчуга разных фракций. В Олонецкой губернии жемчужный декор сочетался с кожаными и меховыми аппликациями. Соискатель убедительно показывает, что эти локальные особенности сохранялись на протяжении всего рассматриваемого периода.

Особого внимания заслуживает практическая часть исследования. Автор реконструировал отдельные элементы традиционных украшений, и это позволило уточнить особенности их формообразования. Кроме того, реконструкция подтвердила вывод о композиционно-объединяющей функции жемчужного декора в костюмном комплексе: повторяющиеся мотивы и технологические приёмы в разных зонах наряда создавали его визуальное единство.

Третья глава «Речной жемчуг в декоративном убранстве церковных облачений и окладах икон России XVIII–XIX вв.» посвящена технико-технологическому и художественно-стилевому развитию жемчужного декора в

церковном искусстве. Соискатель выделяет в этом развитии три этапа. Такая периодизация позволила автору проследить, как менялись приёмы работы с жемчугом и как они соотносились с общими стилевыми тенденциями эпохи.

Убедительно раскрыто системное родство церковной и народной традиций. Диссертант показывает, что у них единая техническая основа, хотя изделия различаются статусом, материалами и назначением. Этот вывод логично продолжает положения второй главы и позволяет рассматривать жемчужный декор как целостное явление русской художественной культуры.

Особого внимания заслуживает анализ жемчужных риз на иконы. Для этого исследования автор разработал схемы трассировки орнаментов (бели), которые имеют самостоятельную научную и практическую ценность. С их помощью можно восстановить композиционную структуру повреждённых памятников, поэтому предложенные схемы пригодны в реставрационной и музейной практике.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированные выводы логично вытекают из содержания глав и соответствуют поставленным задачам.

Во втором томе представлены обширный альбом иллюстраций, топологические и систематизирующие таблицы предметов женского костюма, украшенных речным жемчугом, и рекомендации по их реставрации.

4. Соответствие поставленной цели и полученных результатов

Текст диссертационного исследования Зылевой Елены Игоревны полностью соответствует заявленной цели и задачам. Цель состоит в комплексном анализе техник и художественных особенностей жемчужного декора с использованием речного жемчуга, и она последовательно раскрыта в трёх главах работы. Автор изучил и реконструировал приёмы плетения и шитья, проанализировал художественное формообразование и техники исполнения, а также определил роль речного жемчуга в декоративном убранстве церковных и светских предметов. Работа методически выверена, логика изложения выстроена от технологического анализа к художественному обобщению. Полученные результаты подтверждают положения, выносимые на защиту, и отвечают поставленной цели. Выводы в заключении опираются на фактический материал, изложенный в основном тексте и приложениях.

5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость

Научная новизна исследования

Научная новизна диссертационного исследования Е.И. Зылевой определяется прежде всего тем, что в ней впервые систематизированы технологические приемы работы с речным жемчугом в традиционном декоративно-прикладном искусстве

России XVIII–XIX веков. Автор убедительно показывает, как технико-технологические особенности влияли на типологию, формообразование и декор элементов традиционного костюма Северных губерний России.

Важным результатом работы стало выявление региональных особенностей художественно-стилевых решений жемчужного декора Северных губерний. Соискатель обоснованно выделяет характерные для этой территории геометрические и растительно-цветочные композиции, крупные фракции речного жемчуга и монохромную палитру.

Новыми являются и закономерности размещения жемчужного декора по принципу его семантической и символической значимости. Автор прослеживает переход от сплошного покрытия поверхностей в конце XVII — первой половине XVIII века к акцентному использованию жемчуга во второй половине XVIII — XIX веке. Также показана смена материалов: в XVIII — первой половине XIX века преобладал натуральный речной жемчуг, а во второй половине XIX века распространились заменители (стеклярус, искусственный жемчуг, перламутр).

Заслуживает внимания установленный в диссертации характер взаимодействия народной и церковной традиций жемчужного шитья. Соискатель показывает, что в обеих традициях использовались одинаковые технологические приемы и материалы. Отдельно выявлена роль монастырских мастерских как центров, через которые орнаментальный декор и технологические знания передавались в народную среду. Показано и обратное влияние: устойчивые, исторически сложившиеся технологические приемы и декоративные мотивы народного искусства отражались в жемчужном декоре церковных облачений и окладов икон.

Особую научную ценность имеет практическая составляющая исследования. На основе анализа музейных коллекций и материалов полевых исследований автор разработал научно обоснованные реконструкции технологических процессов создания жемчужного декора. Также выполнена экспериментальная реконструкция ключевых элементов женского народного костюма: накосников, поручей, ожерелий и серег. Это позволило проверить выводы технико-технологического анализа и восстановить утраченные приемы работы с речным жемчугом. Кроме того, в работе установлены критерии атрибуции изделий с жемчужным декором по региональной принадлежности на основе комплекса технологических и художественно-стилевых признаков.

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении научных представлений о речном жемчужном декоре как системообразующем элементе традиционной художественной культуры России XVIII–XIX веков, в разработке

критериев региональной атрибуции памятников, установлении закономерностей в эволюции технико-технологических и художественных форм, выявлении механизмов взаимодействия народных и церковных художественных традиций.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы в музейной практике при каталогизации и атрибуции коллекций и подготовке выставок; в реставрационной деятельности, в том числе благодаря разработанным методикам графической фиксации схем трассировки орнамента и предложенной методике сравнения материалов по физико-механическим, технологическим и художественным характеристикам; в образовательном процессе при преподавании курсов по истории декоративно-прикладного искусства, народного костюма, церковного шитья и реставрации; а также при возрождении традиционных промыслов в регионах исторического бытования жемчужного декора.

6. Апробация результатов и публикации

Основные положения и результаты исследования прошли широкую апробацию на всероссийских и международных научно-практических конференциях, в том числе на XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях (Москва, 2024), Международной научно-практической конференции «Горизонты художественного образования и искусства XXI века» (Москва, 2024), конференции «Междисциплинарный подход в исследовании произведений искусства» (Москва, 2025), конференции «Уникальные методы исследований и реставрации предметов декоративно-прикладного искусства XII – начала XX вв.» (Москва, 2024). Ведущая организация отмечает регулярное участие соискателя в цикле Всероссийских научно-практических конференций (с международным участием) «Современное состояние и перспективные подходы к реставрации, экспертизе и консервации художественных произведений», проводимых на базе РГУ им. А.Н. Косыгина в 2022–2025 годах.

Результаты работы отражены в **двенадцати научных публикациях**, **пять** из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Публикации в полной мере отражают основное содержание диссертации.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и дает представление о ее основных положениях и выводах.

7. Оценка степени достоверности полученных результатов

Представленное диссертационное исследование обладает рядом существенных достоинств: это аргументированный, целостный, логично выстроенный текст, сохраняющий актуальность и хорошо проиллюстрированный.

Структура исследования методически обоснована и соответствует поставленным цели и задачам.

8. Рекомендации и замечания по содержанию работы.

Положительно оценивая диссертационное исследование Е.И. Зылевой, ведущая организация считает необходимым высказать ряд замечаний и пожеланий, носящих дискуссионный характер.

1. Вывод о возможном влиянии финно-угорских традиций на сочетание жемчужного декора с кожаными и меховыми аппликациями в Олонецкой губернии сформулирован автором как гипотеза. Было бы желательно подкрепить его сравнительным материалом из собраний музеев Карелии и привлечением этнографических данных о костюме прибалтийско-финских народов.

2. Положение о роли монастырских мастерских как центров передачи технологических знаний в народную среду выиграло бы от указания конкретных монастырей, мастерских и документальных источников (вкладных книг, описей ризниц), подтверждающих этот тезис.

3. Предложенная методика сравнения конского волоса по физико-механическим характеристикам могла бы быть дополнена результатами инструментальных исследований (оптической микроскопии, испытаний на упругость и прочность), что усилило бы ее значение для реставрационной практики.

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования, не затрагивают его концептуальных основ и могут рассматриваться как рекомендации для дальнейшей научной работы автора.

9. Заключительная оценка диссертационной работы.

Диссертация Зылевой Елены Игоревны «Речной жемчуг в традиционном декоративном искусстве России XVIII–XIX веков: технико-технологические и художественные особенности» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития искусствоведения, а именно комплексное изучение технико-технологических и художественных особенностей жемчужного декора в традиционном народном и церковном искусстве России XVIII–XIX веков. Работа соответствует паспорту научной специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), в частности пунктам 39, 45 и 48.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности полученных результатов диссертация отвечает требованиям пунктов 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Зылева Елена Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв подготовлен доктором искусствоведения, профессором кафедры Искусства костюма и моды ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» Уваровым Виктором Дмитриевичем. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры Искусства костюма и моды ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», протокол № 3 от «15» октября 2026 г. Результат голосования: единогласно.

И. о. заведующего кафедрой
Искусства костюма и моды
ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина»,
доцент В. В. Джанибекян

Профессор кафедры Искусства костюма и моды
ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина»,
доктор искусствоведения В. Д. Уваров

02.11.2026 г.

Подпись руки Джанибекян В.В., Уварова В.Д.
заверяю
Специалист по кадрам
Е.Н. Гуневич

ОТДЕЛ КАДРОВ

Контактная информация:
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».
Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1
Тел.: +7(495)811-01-01.
Официальный сайт: https://rguk.ru/ .Электронная почта: info@rguk.ru