В диссертационный совет 24.2.440.01
на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова»
125080 Москва, Волоколамское шоссе, д. 9
http://академия-строганова.рф

ОТЗЫВ

официального оппонента Седовой Татьяны Ивановны

на диссертацию И.В.Островского «Проблема скульптурного языка в творчестве Генри Мура», представленной на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация Ильи Вадимовича Островского посвящена осмыслению наследия Генри Мура как целостного художественно-пластического высказывания в панораме долгой творческой жизни выдающегося британского скульптора. Очевидно, что автор в полной мере использовал преимущества работы в Фонде Генри Мура и собственный перцептивный опыт от взаимодействия с работами, расположенными в общественном и природном пространстве. В сочетании с выбранной методологией это, с одной стороны, обеспечило глубокую и многоуровневую погружённость в материал, а с другой стороны, позволило нетривиально проанализировать творчество Мура, выделить и наглядно продемонстрировать сущностные структурные элементы, образующие уникальный код скульптурного языка мастера.

На основании обширного художественного, публицистического, документального и научного материала, отличающегося глубоким проблемно-тематическим охватом, И.В.Островскому удалось не только отследить влияния отдельных художественный направлений на формирование и

развитие авторского языка Мура, но и проникнуть в суть этого языка, рассмотрев его знаковую систему с точки зрения семиотической наполненности, не упуская при этом из вида культурно-исторический контекст, творческие идеи и принципы скульптора. Таким образом, диссертант переосмысливает его творчество в принципиально новом ключе: опираясь на широкую историографию и прекрасно в ней ориентируясь, он выделяет формообразующие элементы ключевых мотивов в произведениях Мура и на их основе убедительно выстраивает многоуровневую структуру знаков, образующих скульптурный язык мастера, а также критически определяет границы его скульптурного высказывания и попытки их преодоления. Всё это свидетельствует об *актуальности диссертационного исследования* и его значимости для современного искусствознания.

Безусловная *научная новизна диссертации* состоит в новаторской методологии, применяемой диссертантом в его многостороннем исследовании и охватывающей не только традиционный формально-стилевой анализ, но и дискурсивный анализ М.Фуко, а также инструментарии семиотики, феноменологии, лингвистики. Благодаря этому И.В.Островский, переосмысляя и актуализируя творчество Мура, деликатно и последовательно вписывает его в контекст развития британской и мировой скульптуры модернизма.

Высокая степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов диссертации обусловлена обширным кругом визуальных и письменных источников, к которым обращается соискатель, опорой на разнообразный историко-культурный и искусствоведческий материал и апробацией исследования в целом ряде докладов и научных статей, шесть из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, а также коллективной монографии.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что материалы диссертации и сделанные диссертантом выводы могут быть

полезны широкому кругу специалистов, изучающих культурно-исторические и художественные процессы XX столетия, а предложенный методологический подход распространен на будущие исследования.

Структура диссертации является ясной и логичной, соответствует поставленным задачам, последовательно раскрывает суть исследования. Она включает в себя введение с исключительно полным обзором и критическим анализом историографии, три главы, заключение, список использованной литературы, а также два приложения, в которых досконально исследуются элементы скульптурного языка Мура и которые по сути являются неким словарём для более глубокого погружения в заявленную проблематику. В отдельный том вынесен каталог иллюстраций, конкретизирующий содержание и подкрепляющий основные выводы диссертации.

В *первой главе* «Формальные поиски Генри Мура в контексте многополярного культурного диалога», состоящей из четырёх разделов, автор анализирует основные пути взаимодействия скульптора с пластическим искусством различных художественных направлений в поиске формального выражения собственных идей – от современных ему примитивизма и сюрреализма до Ренессанса и греческой античности. Здесь И.В.Островский, отталкиваясь от биографии и трансформации взглядов Мура, последовательно демонстрирует, как формировалось и развивалось его пластическое видение, какие влияния он испытывал и переосмыслял с тот или иной период жизни и почему «его достаточно проблематично локализовать в рамках определённого стилистического и тематического направления» (с. 4). В полной мере значение этих влияний для выстраивания собственного языка скульптора демонстрируется в следующей, *второй главе* «Основные темы творчества Генри Мура и их семиотическая интерпретация».

Здесь диссертант сосредотачивается на исследовании семиотического поля двух инвариантных тем («Мать и дитя» и «Полулежащая фигура»), проходящих красной нитью через всё творчество скульптора и позволяющих

наиболее полно отследить «вызревание» и изменения в художественных высказываниях и - шире - в скульптурном языке мастера в разные периоды его творчества. В обеих темах заостряются проблемы чисто пластического характера, в частности, взаимодействие формы с материалом и пространством.

В разделе 2.1. И.В.Островский справедливо указывает на то, что тема «Мать и дитя» отражает совокупность двух структурных элементов знака – плана содержания и плана выражения. Первый связывается с психоаналитическим дискурсом, с позиций которого анализировались работы Мура и который в них, безусловно, заложен, второй – со стремлением соединить в одной скульптуре традиции религиозной пластики Ренессанса и эстетику модернизма. Рассматривая многочисленные интерпретации таких произведений, диссертант приходит к выводу о том, что при всей важности содержательной стороны формальные поиски имели для мастера первостепенное значение, что подтверждается другой линией его творчества «Две формы», близкой теме «Мать и дитя», но лишенной столь сильного акцента на гуманистическом посыле.

Тему «Полулежащая фигура» (раздел 2.2.), осмысляющую отношения человека и природы, И.В.Островский объясняет диалогом Мура с английской культурой, в результате которого в скульптуре оказались соединены поэтическое и архитектурное начала, а совмещение человека и природы на этих уровнях являет суть природной концепции мастера. Диссертант указывает на то, что единство человека и природы в произведениях Мура могло передаваться как через связь человеческой фигуры с природным материалом, так и через подражание органическому формообразованию, что позволяло стереть границы между человеком и природой и передать весь спектр ощущений (тактильных, оптических, пространственных).

Третья глава «Концепция скульптурного языка в творчестве Генри Мура» посвящена описанию скульптурного языка как художественного высказывания, выявлению его структурных элементов, специфики и

проблематики. В разделе 3.1. И.В.Островский, опираясь на лингвистическую концепцию Ф. де Соссюра и проводя параллели с явлениями и законами естественного языка, описывает элементы языка скульптурного в их иерархической структуре, заостряя внимание на их коммуникативной, семиотической, синтаксической функции и демонстрируя их интенциональный характер в пластических высказываниях Мура.

Следующий раздел 3.2., озаглавленный «Границы скульптурного высказывания», посвящен скорее попыткам их преодоления Генри Муром, исследованию проблемы трехмерности как квинтессенции его художественного высказывания, особенностям организации и восприятия трехмерной формы в пространстве, которые вовлекают зрителя в творческий диалог со скульптором. Этот анализ предваряется рассмотрением понятия о стиле как об индивидуальных характеристиках авторской речи, что логичным образом придает завершённость выстроенной соискателем модели скульптурного языка Мура.

В *Заключении* развернуто и довольно последовательно суммируются важнейшие итоги, в обобщенном виде приводятся основные результаты исследования.

Несомненным достоинством данной научной работы представляется общий высокий профессиональный уровень, новизна, широкий охват художественного и научного материала. Основная идея диссертационного исследования и логика построения его структуры позволили соискателю проанализировать творчество Генри Мура в единстве с его теоретическими рассуждениями и историко-культурным контекстом, убедительно показать своеобразие и значение скульптурного языка мастера, проведя необходимые параллели как с естественным языком, так и с другими видами искусства, а следовательно, расставить иные акценты в понимании творчества Мура в целом.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, написана хорошим литературным языком. Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание диссертации.

Что касается замечаний, то они относятся главным образом к формальной стороне работы.

1. Следует обратить внимание на досадную небрежность, допущенную И.В.Островским при формулировании основных положений, выносимых на защиту: некоторые из них представлены как решенные задачи, а не как утверждения, основанные на ключевых результатах проведенного исследования.

2. В столь обширном и довольно сложном исследовании соискателю было бы нелишним формулировать промежуточные выводы по меньшей мере по завершению глав. Это могло бы придать работе большую структурную целостность и расставить необходимые акценты.

3. Коль скоро предметом исследования является скульптурный язык Генри Мура, а в тексте диссертации в зависимости от рассматриваемого вопроса на первый план выходит то его коммуникативная роль, то когнитивно-пространственная, определение скульптурного языка в рамках данной работы, на наш взгляд, напрашивается уже на первых страницах диссертации. На деле же оно приводится лишь в конце третьей главы, когда, отталкиваясь от общей дефиниции языка как «знаковой системы, посредством которой реализуется коммуникационная деятельность человека» (с. 174), через понимание Мура (с. 180 и 208), Франкастеля (с. 183) и другие обобщения (с. 179, 191), автор приходит к квинтэссенции своего анализа, определяя скульптурный язык как «универсальную систему, позволяющую формировать и передавать телесные и пространственные ощущения» (с. 250), выпуская, однако, в этой формулировке столь важную категорию, как знак.

Тем не менее, принимая во внимание высокое качество исследования и общий научный уровень диссертации, сделанные замечания не снижают положительную оценку представленной работы.

Заключение:

Диссертация Ильи Вадимовича Островского «Проблема скульптурного языка в творчестве Генри Мура» по своему уровню и научному содержанию полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к работам, представленным на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), в том числе требованиям пп.9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её автор Илья Вадимович Островский заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата искусствоведения.

Официальный оппонент

кандидат искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура,
менеджер отдела кинотеатрального проката ООО «НМГ Кинопрокат»

Седова Татьяна Ивановна

20 октября 2026 года

Подпись Т.И. Седовой удостоверяю

Директор по кинопрокату
ООО «НМГ Кинопрокат» М.Ю.Бодягина

Контактные данные:
ООО «НМГ Кинопрокат»
Адрес: 125009 Москва, Калашный переулок, 14, стр.1
Тел.: +7 (495) 988-11-12
E-mail: info@kinoprokat.nmg.ru
Сайт: https://kinoprokat.nmg.ru