ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата искусствоведения

Кудряшева Николая Константиновича

на диссертацию Лексиной Ольги Игоревны

по теме: АРХИТЕКТУРА, ИСКУССТВО, ДИЗАЙН: ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КАК ОСНОВА КОНСТРУКЦИИ И ОБРАЗА

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

На наших глазах архитектура переживает вторую за полтора столетия революцию. Первая имела место в конце XIX – начале XX столетия и была связана с освоением новых строительных материалов: железобетона и стали. Нынешняя же связана не столько с материалами и конструкциями, сколько с появлением новых, компьютеризированных методик их расчета, позволяющих создавать новые формы, зачастую приближающиеся по сложности к скульптурной пластике. Это явление делает более явной связь архитектурного формообразования с математикой – выражаясь словами Пушкина, «поверку алгеброй гармонии». В числе различных путей поиска архитектурной выразительности все заметнее использование сложных поверхностей, и в этом плане появление научной работы, изучающей использование определенных их форм в архитектуре и других видах пластического творчества представляется более чем актуальным.

Состояние вопроса достаточно подробно описано автором в соответствующем разделе вступления (с.8,9). При том, что использование линейчатых поверхностей в объектах пластических искусств, в первую очередь в архитектуре, не обойдено вниманием теоретиков архитектуры и конструкторов, большая часть исследований посвящена пространственным конструкциям покрытий, оставляя за рамками внимания применение их в других элементах зданий и сооружений. И еще меньше внимания уделяется в искусствоведении общности формообразования на основе этого типа поверхностей в архитектуре, искусстве и дизайне, и это представляется достаточно странным с учетом того, насколько скульптурный характер приобретают многие архитектурные объекты последних десятилетий.

Целью научной работы автор полагает раскрытие конструктивно-образного потенциала линейчатых поверхностей как способа формообразования в архитектуре, искусстве и дизайне. Объектом исследования становятся произведения пластических искусств, в формообразовании которых использован данный тип поверхностей.

Для достижения поставленной цели автор исследования последовательно выдвигает и решает ряд задач, среди которых стоит выделить искусствоведческий анализ применения линейчатых поверхностей, разработку структурно-композиционных основ типологии, позволяющей выявить соотношение «материально-технических» и «материально-выразительных» признаков объекта – и, в конечном счете, выявление тенденций в современном формообразовании на основе линейчатых поверхностей.

Научная новизна исследования вытекает из состояния вопроса. Формообразование с использованием линейчатых поверхностей впервые в искусствоведении выбрано в качестве предмета исследования. Более того, впервые в одной научной работе рассматриваются как архитектурные объекты, так и произведения предметного дизайна, сценографии, а также скульптура и – в меньшей степени – графика.

Достоверность результатов диссертационной работы О.И.Лексиной не вызывает сомнений и подтверждается методологической обоснованностью исходных позиций исследования, применением совокупности разнообразных методов сбора и обработки материала, а также апробацией результатов исследования.

Диссертация состоит введения, трех глав, основных результатов, выводов, изложенных на 239 страницах, и библиографического списка, состоящего из 285 пунктов. Второй том включает иллюстративный материал, третий – приложения, поясняющие и дополняющие основное содержание диссертации.

Первая глава диссертации «Линейчатые поверхности: от практического применения в технике – к математическому понятию и к архитектурному формообразованию» посвящена ретроспективному анализу использования линейчатых поверхностей вплоть до первых примеров применения их в инженерных сооружениях В.Г.Шухова и постройках А.Гауди. В главе подробно рассматривается типология линейчатых поверхностей, берущая начало еще в античную эпоху история их применения в механике, оптике и строительных конструкциях, история создания математических и пространственных моделей таких поверхностей, а также первые примеры их целенаправленного использования в качестве несущих строительных конструкций, напрямую участвующих в формировании визуального образа инженерных и архитектурных объектов. При этом автор прослеживает как математические, так и бионические основы формообразования на базе линейчатых поверхностей. Заслуживает внимания позиция автора, согласно которой далекое от устоявшихся стандартов формообразование построек Антонио Гауди является не столько плодом свободного формотворчества художника, как полагает значительное количество историков

архитектуры, сколько результатом серьезного анализа структурных характеристик тех или иных форм во взаимосвязи с их изобразительными возможностями.

Вторая глава диссертации «Линейчатые поверхности как конструктивная и образно-художественная основа в новаторских направлениях архитектуры, искусства и дизайна XX века» продолжает анализ истории применения линейчатых поверхностей в архитектуре прошлого века, но расширив рамки исследования путем включения в него примеров использования этих поверхностей в предметном дизайне, сценографии, скульптуре и графике. На примере творчества Я.Ксенакиса автор прослеживает связь формообразования на основе линейчатых поверхностей даже с музыкальными произведениями. Все эти сферы искусства рассматриваются во взаимосвязи друг с другом и с культурно-историческим контекстом, что, насколько мне известно, делается в отечественном искусствоведении впервые.

Анализ истории применения линейчатых поверхностей, проведенный соискателем в первых двух главах, позволяет ему в третьей – «Типология линейчатых поверхностей как формообразующих структур в архитектуре, искусстве и дизайне» - перейти к типологизации массива формообразования на основе системной характеристики объектов, и на ее основе – к выявлению перспектив использования основанного на использовании линейчатых поверхностей формообразования в пластических искусствах, в первую очередь, в архитектуре.

Ценность исследованию добавляет огромный объем переработанного автором материала, в том числе уникальные натурные обследования автором ряда объектов, как архитектурных, так и скульптурных. Работа хорошо – возможно, даже несколько избыточно – структурирована и сопровождается большим количеством иллюстраций.

Собранный и систематизированный автором материал отражает новейшие тенденции в области архитектуры и промышленного дизайна и может быть использован в учебном процессе - не только для студентов-архитекторов, но и в более широкой сфере теоретической подготовки дизайнеров.

Вместе с тем можно высказать некоторые замечания по диссертационной работе.

Едва ли не центральное место в первой главе исследования занимает анализ творчества Антонио Гауди, его творческих источников. Автор подробно рассматривает природные аналоги конструктивных и декоративных элементов его построек, традиционные строительные методики. Значительно меньший акцент сделан на неоготические корни его творчества, а имя Эжена Виолле-ле-Дюка упоминается в работе всего раз или два. В то же время помимо архитектурного анализа готических построек Виолле-ле-Дюк опубликовал имевший значительный резонанс труд, называвшийся в

русском переводе «Беседы об архитектуре» (в несколько сокращенном виде книга опубликована в СССР в 1932 году), в котором стилистика готической архитектуры соединялась с самыми современными для середины XIX века материалами и конструкциями. Как минимум в нескольких иллюстрациях этой книги можно видеть предложения по использованию в конструкциях покрытий и сводов линейчатых поверхностей, например, коноида. Известно, что Гауди внимательно изучал труды Виолле-ле-Дюка, поэтому можно предположить, что примененные им линейчатые поверхности хотя бы отчасти вдохновлялись и этими, пусть и чисто теоретическими работами.

Точно так же, анализируя практическое применение гиперболических параболоидов в инженерных сооружениях В.Г.Шухова, автор совершенно не упоминает об использовании этих конструкций в военных технологиях. В начале XX века военные кораблестроители в поисках более устойчивой к боевым повреждениям конструкции мачт с постами наблюдения обратились к гиперболоидам, полагая ажурные структуры менее уязвимыми к вражеским снарядам. Первый боевой корабль с подобной конструкцией мачты (разумеется, по проекту самого Шухова) – линкор «Император Павел I» - был спущен на воду в России, в 1907 году. Спустя всего год линейные корабли с такими мачтами появились в США, где это решение использовалось вплоть до начала 1940-х гг. При том, что формально эта сфера применения линейчатых конструкций лежит вне рамок исследования, не стоит недооценивать того воздействия, которое оказывали на архитектуру и искусство в начале прошлого века технические объекты – достаточно вспомнить Ле Корбюзье, который в своей книге «Пути Архитектуры» (1923) называл автомобили, пароходы и аэропланы образцами вдохновения для архитекторов XX века.

При всем обилии примеров современного применения линейчатых поверхностей в архитектуре в работе нет ни одного упоминания о набирающих популярность примерах геликоидальных небоскребов – от «Вращающегося Торса» С.Калатравы и до реализованного в Москве здания «Эволюция» Т.Кеттла.

Необходимо сказать, что указанные недостатки не снижают ценность работы, В целом считаю, что работа О.И.Лексиной выполнена на высоком научном уровне и представляет собой самостоятельное законченное исследование. Хочется отметить то, что выводы и результаты работы применимы к объектам самого различного назначения и масштаба, как в области архитектуры и промышленного дизайна, так и в области других пластических искусств.

Критический анализ диссертации позволяет сделать заключение о высоком теоретическом уровне и практической значимости полученных в ней результатов,

сделанных выводов и рекомендаций. Работа обладает четкой структурой, материал подается автором в логической последовательности, продиктованной поставленной целью и раскрывающими ее задачами. Диссертация содержит огромное количество иллюстративного и фактологического материала, причем рассмотрение наряду с инженерными и архитектурными объектами скульптурных и графических произведений не имеет аналогов как минимум в отечественном искусствоведении, что делает эту научную работу уникальной.

Автореферат содержит общую характеристику диссертационного исследования; в нем представлены выносимые на защиту положения работы, структура изложения материала. Основные положения диссертации отражены в пятнадцати публикациях, в том числе шести - в рецензируемых журналах, утвержденных ВАК Министерства образования и науки РФ (журналы «Вестник МГХПА» и «Дом Бурганова. Пространство культуры»). Материалы работы были представлены на межвузовских, всероссийских и международных научных конференциях, что позволяет говорить о достаточной степени апробации исследования.

Таким образом, диссертация О.И.Лексиной является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значения для развития как искусствоведения, так и практического дизайна, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Официальный оппонент
Кудряшев Николай Константинович,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры
«Дизайн среды интерьера» АНО ВО «Национальный Институт Дизайна»
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2
+7 495 755 53 17
genrich-william@yandex.ru

_____ /Кудряшев Н.К./
21.05.2018г.

Подпись проф. Кудряшева Н.К. удостоверяю
Проректор АНО ВО НИД по административно-кадровой работе _____ Худяков М.П.