ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Монашеровой Инны Эдуардовны «Художественные особенности афиши стран Запада конца XIX - начала XX веков: проблемы стилевого развития»,

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

Последние десятилетия отмечены всплеском интереса к графическому наследию знаменитых художников в целом, и их искусству афиши в частности, о чем свидетельствуют многочисленные выставки, посвященные этому явлению, не только в России, где афиши хранятся в фондах крупнейших музеев страны - Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина, но и по всей Европе. Более того, афиша периодически возникает на торгах ведущих аукционных домов, являясь предметом охоты и интереса коллекционеров. Несмотря на ряд исследований, посвященных истории афиши, возникала необходимость для более детального изучения вопроса формирования явления в рамках страны-пионера Франции, а также определения степени ее влияния на западноевропейскую и американскую афишу заданного периода (конец XIX - начало XX века), и, соответственно, синтеза стилей, пришедшихся на этот временной промежуток. Этим обусловлена актуальность данной работы.

Структура диссертации представляется логичной и обусловлена задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, освещающих развитие французской афиши и ее влияние на зарождение и расцвет западноевропейской и американской афиш, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе автор прослеживает историю становления французской афиши от ее истоков в формате королевских указов до расцвета после изобретения литографии А. Зенефельдером, упростившей процесс ее создания, а также приводятся данные о перестройке Парижа при бароне

Османе, повлекшей ряд экономических и культурных перемен, что послужило импульсом для распространения нового явления - афиши - как средства рекламы. Наибольший вклад в развитие афиши в момент ее зарождения, по мнению автора, внес художник-постимпрессионист А. Тулуз-Лотрек, который, не оставив прямых последователей, смог заложить основы рекламного искусства: использования символов, смелость и оригинальность композиций, емкость и доступность для считывания зрителем, портретные характеристики персонажей, что значительно выделяло его на фоне современников. Отдельно подчеркивается весомое влияние японского искусства стиля укие-э на его творчество. Отмечена первостепенная роль Ж. Шере на распространение явления, выявлены его ученики. Ко второй категории художников, занятых в этом жанре, отнесены графики-реалисты Т. Стейнлен, А. Ибель, Л. Форен и другие, привлечен значительный иллюстративный ряд для выявления общих черт с искусством Лотрека.

Во второй главе автор рассматривает путь афиши от символизма к модерну. На примере творчества художников группы «Наби» и Ж. де Фера отражается многогранность явления рассматриваемого периода, а также его уникальность. Автор вновь проводит аналогии с работами более популярных мастеров афиши, таких как Ж. Шере и Т. Лотрек. Немногочисленное афишное творчество Ж. Каррьера рассматривается в качестве афиши символизма.

В третьей главе приводятся данные о зарождении стиля ар-нуво и прослеживается путь развития афиши ар-нуво. Первооткрывателем дизайна стиля во Франции считался Э. Грассе, на чье искусство повлияло творчество английских прерафаэлитов и Средневекового искусства, а также японский эстамп. Автор отмечает различие в предпочтении композиций и орнамента в работах Э. Грассе и Мухи, которого называли учеником Грассе. В качестве творчества полноценного ученика рассмотрены работы П. Бертона, выявлены схожие женские образы и композиционные приемы, но более разнообразная колористическая гамма. На примере афиши М. Ораци «Теодора» 1884 года автор обнаруживает, что А. Муха не первым обратился к золотому цвету и

мозаичному фону при выборе концепции афиши, но в данном случае это было обусловлено тематикой произведения. По мнению автора, полноценно стилистику ар-нуво в своем афишном творчестве воплотил именно А. Муха. При подробном изучении его работ - от сотрудничества с театром «Ренессанс» до рекламы «Салона Ста» - выявлены характерные черты - спокойные, статичные композиции, в центре которых в основном помещены одиночные привлекательные женские образы, заключенные в форму квадрата или круга, в изысканном растительном орнаменте.

Четвертая глава посвящена рассмотрению искусства афиши Западной Европы и США. Безусловно, главенствующую роль в распространении явления сыграла Франция - часть художников, прославившихся в жанре афиши, обучались во Франции, другие имели возможность посещать многочисленные выставки, посвященные явлению, а также созерцать репродукции афиш в специальных печатных изданиях: «The Poster» в Англии, «The Poster» и «The Poster Lore» в США, «L'affiche artistique» в Бельгии, книгах современников - «The Poster» Хайатта и «Das Modern Plakat» Спонселя в Германии, в журнальной периодике - “Scribner’s”, “Lippincott” и “The Century” в Америке, в Еермании - “Pan”, “Jugend” и “Simplicissimus”. Выявлена характерная для национальных школ тематика: во Франции афиши чаще всего посвящены выступлениям звезд в кафе-шантанах и рекламе спиртных напитков, в Италии - опере и модным магазинам, в Испании - корриде и празднествам, в Англии и Америке - модным журналам и литературным новинкам. В качестве страны, испытавшей наибольшее влияние французской афиши, автор выявляет Бельгию (с двумя центрами в Брюсселе и в Льеже) — из многочисленных рассмотренных художников стоит отметить А. Прива Ливемона - «бельгийского А. Муху», который, тем не менее, создал свою первую афишу ар-нуво в 1890 г., но впоследствии очевидно вдохновлялся его работами. Для отражения характерных черт бельгийской афиши впервые приведены работы бельгийских художников Л. Дардена, В. Минье, А. Минье, Г. Комбаза, Г. Ришира, Э. Берхмана, О. Донне. Из

английских художников афиши рассмотрено творчество О. Бердслея, Д. Харди, Дж. Хассала и братьев Беггарстафф. Американская афиша представлена такими именами как Э. Пенфилд, чья манера рисунка вызывала ассоциации с работами Т. Стейнлена, У. Брэдли, вдохновлявшегося О. Бердслеем; Л. Ридом, испытавшего влияние Э. Грассе и Ж. Шере, а также М. Пэрриша. Итальянская и испанская афиша рассмотрена в одном параграфе в качестве «средиземноморской школы», среди многочисленных художников, испытавших влияние французских (А. де Рикер, Р. Касас, братья Утрилло в Испании; А. Хоэнштайн, Л. Метликович, М. Дудович, Ф. Ласкофф) отмечены ранее не известные для отечественной историографии - Х. Л. Пелисер, Фр. Сидон в Испании и Дж. Маталони, А. Вилла в Италии. Голландская афиша представлена творчеством *Я*. Торопа и Й. ван Каспеля, на которых также оказали влияние А. Муха и П. Ливемон. Немецкая афиша и афиша Сецессиона рассмотрены в качестве примеров новых течений, проявившихся в этом жанре.

В заключении представлены выводы и результаты научно-исследовательской работы. Определена и доказана главенствующая роль французской афиши в развитии жанра в Западной Европе и США в целом, и заложение ее основ в рамках стиля ар-нуво Тулуз-Лотреком и А. Мухой.

К некоторым **недостаткам** работы можно отнести:

1. Краткость примечаний, которые помогли бы уточнить некоторые аспекты авторской позиции.

2. Некоторое преуменьшение значения других мировых графических школ по отношению к французской (например, австрийской).

3. Недостаточное внимания к музейным экспозициям последнего времени, освещающим искусство афиши как целостное художественно-историческое явление и творчеств отдельных ее представителей.

Однако **отмеченные недостатки** не влияют на общую положительную оценку диссертации. Указанные замечания могут оказаться полезными соискателю в его дальнейшей работе.

Выводы

Считаю, что диссертация является самостоятельной научно-квалификационной работой и отвечает критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», удовлетворяет требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а её автор достойна присвоения ей ученой степени кандидата искусствоведения по специальности: 17.00.04 - «изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Золотова Наталия Октябревна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории языка и перевода Тверского Государственного университета.

(Золотова Н.О.) " 7 » июня 2019 г.

