«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ФГБУК
«Государственный центральный
театральный музей имени
А.А. Бахрушина»
_____Д.В. Родионов
«15» октября 2018 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина» на диссертацию Султановой Раузы Рифкатовны «Сценография татарского театра: основные этапы и закономерности развития (XX - нач. XXI в.)», представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Представленная к защите диссертация Султановой Раузы Рифкатовны представляет собой искусствоведческое исследование закономерностей развития сценографии татарского театра, который является значимой частью общероссийского культурного театрального наследия.

Сценография татарского театра до настоящего времени не являлась предметом специального научного исследования. Данная работа – первое комплексное фундаментальное исследование, посвященное анализу формирования и развития художественных традиций в указанной сфере, выявлению ее специфики с начала XX века по сегодняшний день.

Диссертация Р.Р. Султановой относится к типу работ, ***актуальность*** которых обусловлена как предметом, так и методологией исследования. Разработанная автором проблематика представляется актуальной по ряду причин:

1) отсутствуют фундаментальные исследования, воссоздающие общую картину историко-культурной и художественной самобытности сценографии татарского театра;

2) заметное влияние на развитие татарского театра оказали сложные этнокультурные процессы, проблемы глобализации, протекавшие на протяжении XX вв., поэтому изучение закономерностей развития в контексте проблем культурогенеза, этно-религиозных процессов и культурных взаимосвязей представляет научный интерес и дополняет современную искусствоведческую науку;

3) исследование творчества ведущих мастеров театрально-декорационного искусства, принадлежащих к разным художественным школам и направлениям, позволяет автору выделить основные закономерности и ведущие тенденции развития этого вида искусства на разных исторических этапах, обнаружить его национальную специфику, ведет к пониманию роли театра в образной репрезентации менталитета, сохранении и обогащении культурно-исторического опыта.

Диссертант четко и логично излагает свой взгляд на проблему, обращаясь как к корневым традициям татарского этноса, так и к современному состоянию сценографии в театре.

Диссертация Султановой Р.Р., представленная в виде рукописи объемом 616 страниц (в том числе – 391страница основного текста и два тома приложений: «Словарь художников», «Архивные материалы», «Опись афиш» (225 стр.), «Иллюстрации» (455 илл.)), представляет собой законченное, цельное, основанное на обширном фактическом материале, самостоятельное исследование, посвященное одной из малоизученных проблем в российском искусствоведении. Использование большого круга источников (публикации и архивные материалы, включая стенограммы и воспоминания современников, а также артефакты из музейных и частных коллекций (эскизы художников, фотографии и др.)) позволяют представить целостную картину истории сценографии татарского театра и его деятельности. Впервые автором

введены в научный оборот афиши, плакаты, программки как источники изучения сценографии татарского театра, создан их каталог, насчитывающий 350 наименований.

Особого внимания заслуживают разделы, посвященные анализу театрального костюма как важнейшего элемента сценографии. Впервые в научный оборот были введены эскизы декораций и костюмов С. Яхшибаева, П. Бенькова, К. Чеботарева, М. Абдуллина, П. Сперанского, Р. Хибатуллина, А. Тумашева, Т. Еникеева, Р. Газеева, С. Скоморохова, Б. Ибрагимова.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации Р.Р. Султановой состоит в том, что в отечественном искусствознании – это первое специальное комплексное исследование на данную тему, которое отличается оригинальностью, как по подбору источников, так и по существу затронутых проблем, раскрываемых в новом аспекте.

Исследователь провел комплексный анализ сценографии татарского театра и выявил особенности татарского театрально-декорационного искусства в общем русле отечественной и мировой сценографии, а также в сложных связях с драматургией, режиссурой, особенностями зрительского восприятия, повлиявших на стилевую природу постановок. Автором был учтен и контекст всей многовековой материальной и духовной культуры татарского народа.

Особого внимания в этом плане заслуживает положение о многофакторных исторических и художественных процессах взаимодействия татарского театра с русским. Как справедливо констатирует диссертант, ориентация на достижения русского театра (и мирового в целом) всегда сопровождалась стремлением сохранить такие традиционные ценности татарской культуры, как пристальное внимание к предметному миру, поэтизация и идеализация реальности, подражание природе, нюансовость мышления и др. Эти две тенденции отчетливо проявились в сценографических решениях, что разносторонне продемонстрировано в работе.

Особо ценным представляется исследование сценографии татарского театра как проявления ряда особенностей национального пластического мышления, что позволило обосновать преобладание в сценографических решениях нюансовости, орнаментальности, тщательной детализации фактурных и текстурных рядов, устойчивости и равновесия в поле визуальной фронтальности, особых приёмов в трактовке «глубины сцены» и др.

В эволюции сценографических решений татарского театра впервые прослежены следующие этапы, ознаменованные художественными исканиями наиболее ярких представителей этого вида искусства: наивный реализм С. Яхшибаева (1910-е гг.); живописно-иллюзорный метод в творчестве П. Бенькова, стилизация П. Сперанского, конструктивистский подход К. Чеботарева (1920-е гг.); жизнеподобные декорации М. Абдуллина, Р. Хибатуллина, М. Сутюшева, А. Тумашева (1930–1950-е гг.); внедрение условно-метафорических элементов в реалистические решения у таких художников, как Э. Гельмс, М. Сутюшев, А. Кноблок, Р. Газеев (1960–1980-е гг.); синтез разнообразных форм сценографического искусства в художественных решениях С. Скоморохова, Т. Еникеева, Б. Насихова, Б. Ибрагимова (с 1990-х гг.). Заслуживает внимания и отраженная в диссертации специфика художественного языка современных сценографов, работающих не только в столичных (ТГАТ им. Камала, Театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева), но и периферийных театрах Татарстана (Альметьевск, Мензелинск, Набережные Челны).

Р.Р. Султановой была изучена взаимосвязь разных культурных традиций в рамках сценографии, особенно в декоративно-прикладном искусстве: вышивке, кожаной мозаике, ювелирном деле, оформлении книг и т. п., а также в особенностях убранства татарского жилища, что нашло отражение в оформлении спектаклей.

Среди важных тем, исследованных диссертантом, необходимо особо отметить аспект взаимоотношений татарского театра и религии (ислама) на разных этапах развития. Диссертант глубоко и всесторонне рассмотрел влияние исламской эстетики на сценографию и другие компоненты спектакля.

Важную часть исследования представляют приложения: Словарь художников, архивные документы и воспоминания (том 2), а также иллюстрации: эскизы декораций и костюмов, макеты, фотографии сцен из спектаклей, афиши – всего 450 илл. (том 3).

Композиция глав работы хорошо продумана и следует, преимущественно, историческому принципу.

В ***главе 1*** «Становление сценографии профессионального татарского театра» автор, опираясь на труды историков-археологов, а также письменные источники («Записки» Ахмеда Ибн Фадлана, X в.), определяет истоки театра у предков татар, начиная с булгарских времен. Впервые диссертантом анализируется влияние ислама на формирование и развитие традиций театрального искусства. Вывод автора о попытках взаимодействия театрального искусства с канонами ислама, несмотря на наличие серьезных противоречий между ними, убедительно обоснован на конкретных примерах.

Новым словом в изучении сценографии национального театра стала постановка проблемы традиционного татарского дома как важного источника в становлении театрально-декорационного искусства.

В главе изучены основные направления исканий татарского декорационного искусства в дореволюционный период (оформление произведений Г. Камала, Ф. Амирхана, Г. Исхаки и др.), в которых отмечено преобладание народности, шаржевости, однолинейности, что объясняется рамками просветительского характера театра.

Диссертант отмечает, что в целом на этом этапе оформление татарских спектаклей носит эклектический характер, особенно в постановках

западноевропейской и русской классики, а также исторических пьес. Сделан обоснованный вывод, что в дооктябрьский период в татарском театре были заложены основы профессионального театрального декорационного искусства, и художественное оформление стало важным компонентом в создании образа изображаемого места действия (с. 86-87).

В ***главе 2*** «Театрально-декорационное искусство в 1920-е гг.» исследован чрезвычайно интересный, но плохо изученный в плане сценографии период, когда «театральные подмостки стали "экспериментальным полем" для художников разных направлений». В главе особое значение имеют разделы, посвященные творчеству П.П. Бенькова – первого профессионального художника татарского театра; художников КЭМСТа (К.К. Чеботарев) и П.Т. Сперанского, сформировавшего основы сценографии татарского театра. Новаторский подход к анализу творчества художников этого периода позволил автору выявить в театральной декорации «уникальное сочетание разных культурных пластов: с одной стороны, ускоренное восприятие основ русско-европейской традиции, с другой – активное включение достижений традиционной татарской культуры» (с. 146).

В ***главе 3*** «Татарское театрально-декорационное искусство в 1930–1950-е гг.» всесторонне представлено развитие сценографии татарского театра на фоне идеологических установок эпохи соцреализма. В центре внимания – анализ творческих достижений художников М. Абдуллина, первого татарского сценографа; П.Сперанского, Р. Хибатуллина, М. Сутюшева и А. Тумашева, демонстрирующих дальнейший профессиональный рост татарской сценографии. Выявляя своеобразие творческого метода, автор выделяет сильные и слабые стороны каждого из них. Нельзя не согласиться с заключением Р.Р. Султановой о влиянии их искусства на творчество художников сцены нового поколения, которое «именно в наследии этих мастеров <…> черпает вдохновение, постигая истинную сущность татарского театра» (с. 214).

Глава 4 «Сохранение этнокультурной идентичности (1960–1990 гг.)» посвящена новому этапу в истории татарского театра, связанному с именем главного режиссера М. Салимжанова, начавшего свою деятельность с обновления репертуара и сценографии. В главе аргументированно анализируются особенности «режиссерского театра», в связи с которым раскрывается широкий круг исследуемых проблем и доказывается положение о несомненном возрастании роли сценографии в театральных постановках.

В ***главе 5*** «Многообразие художественного языка (сценография сер. 1990–2010 гг.)» Р.Р. Султанова анализирует разные по стилистике и принципам театрального мышления наиболее яркие работы сценографов (Р. Газиев, С. Скоморохов, Т. Еникеев, Л. Гильмутдинов), новизна которых в той или иной мере влияла на общий уровень и характер театрально-декорационного искусства. Результатом исследования их творчества стал важный вывод, что современная сценография татарского театра – это поле экспериментов, постоянный поиск новых сценических форм и конструкций, которые дают новый ракурс взгляду зрителя, активно вовлекая его в орбиту своего внимания, делая его частью самой сценографии.

В данной главе особый научный интерес представляет раздел 5.3.2. «Исламская эстетика и татарский театр», посвященный раскрытию сложных взаимоотношений театра и религии. Автором сделан вывод о том, что в художественном сознании татарского народа принципы мусульманской культуры потеряли непосредственную связь с религиозным сознанием.

Обобщая выше сказанное, следует подчеркнуть, прежде всего, комплексный, фундаментальный характер исследования Султановой Р.Р., в котором удачно решены те проблемы, которые раньше по разным причинам никогда не поднимались. Диссертант демонстрирует глубокое знание источников и литературы по теме; на высоком профессиональном уровне анализирует и интерпретирует их, излагает свои наблюдения и выводы хорошим научным стилем.

Отметим не только актуальность, но и ***научно-практическую значимость*** рецензируемого труда. Работа в значительной степени восполняет большой пробел в истории татарского сценического искусства. Обширный фактический материал, впервые вводимый в научный оборот, а также выводы исследования могут быть использованы при написании учебников и учебных пособий, разделов обобщающих трудов по театральному искусству, при оформлении музейных экспозиций и т.д. Описанные и аргументированно обоснованные закономерности развития сценографического искусства в татарском театре определяют высокую ***теоретическую значимость*** исследования.

Констатируя несомненные достоинства работы, обозначим также некоторые ***замечания*** и рекомендации по методологии исследования.

1. Комплексность диссертационного исследования не вызывает никаких вопросов, однако принципу системности автор следует не всегда. Системообразующие принципы интересно сформулированы в разделах, посвящённых национальным особенностям пластического мышления (нюансовость, орнаментальность, детализация, «рукоподобный принцип» выстраивания пространства), но не применены последовательно в описании творчества всех сценографов. Возможности данного принципа не реализованы в полной мере при формулировании всех закономерностей и выводов.

2. Выявляя в первой главе истоки татарского театра и его сценографии, автор делает акцент на формировании интерьерного принципа, почти никак не объясняя происхождения и закрепления в оформлении спектаклей той линии, которая в работе связывается с явлением карнавализации, определяемой Р.Р. Султановой, как вторая важная составляющая национальной театральной традиции.

3. В диссертации рассмотрены аспекты, которые можно было бы развить или видоизменить. Так, автор, избрав тему эволюции сценографии татарского театра, вполне оправданно анализирует деятельность художников

крупных татарских театров не только Казани, но и других регионов. Считаем целесообразным продолжение исследования в сравнительно-сопоставительном аспекте для выявления общих закономерностей и особенностей развития сценографии у тюркоязычных народов, что является актуальным для современной культуры.

Вторая рекомендация касается вопроса художественного образования в области сценографии, что дано отдельным приложением к диссертации. Этот аспект вторичен с точки зрения магистральных задач исследования и его можно было наметить в разделах, посвященных анализу творчества ведущих художников (Сутюшева, Тумашева, Сперанского и др.).

Перечисленные замечания не умаляют несомненных достоинств исследования.

Заключение. Считаем, что диссертация Султановой Р.Р. «Сценография татарского театра: основные этапы и закономерности развития (XX – нач. XXI в.)», представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Основные результаты исследования опубликованы в научных изданиях (3 монографии, 50 статей, из них 18 статей ВАК). Автореферат соответствует содержанию диссертации. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для российской науки и практики в данной области. Выводы аргументированно доказаны и хорошо обоснованы. Работа отвечает требованиям ВАК и соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842, предъявляемым на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Султанова Рауза Рифкатовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и утвержден на расширенном заседании отдела декорационно-изобразительных материалов

ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. Присутствовало 10 чел. Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Протокол № 8 от 15 октября 2018 года.

Зав. отделом декорационно-изобразительных материалов ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина»

Денисенко – Денисенко Татьяна Васильевна

Москва
Ул. Бахрушина, 31/12
Тел.8 495 95348 48
E-mail: gctm @gctm.ru

Подпись Денисенко Татьяны Васильевны подтверждаю

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ О.В. НЕФЕДОВА 02.11.2018г.