ОСНОВАНА В 1757 ГОДУ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

119034, МОСКВА, Пречистенка, 21
23.05.19 № 228/378
на № _____ от _____

тел.: 637 36 65, 637 43 86, факс: 637 43 86
adv@rah.ru

Отзыв на автореферат диссертации Елены Витальевны Клюшиной «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX в. (Этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат диссертации Елены Витальевны Клюшиной «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX в. (Этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)» представляет собой лаконичное, глубоко емкое изложение основных положений исследования. На высоком профессиональном уровне автореферат отражает научный масштаб проделанной искусствоведом фундаментальной работы, результатом которой стал уникальный по своим содержательным, методологическим и историко-интерпретационным качествам диссертационный труд.

Избирая предметом исследования «художественно-образное, тематическое и жанровое своеобразие журнальной иллюстративной графики рубежа XIX–XX веков» (с. 5), Елена Витальевна Клюшина ставит целью реконструкцию картины развития художественного иллюстрирования периодических изданий эпохи модерна. Подобная задача сразу направила интеллектуальные усилия автора диссертации в самую гущу художественной и социальной жизни Парижа Belle Époque, повлияв на характер рукописи. Одним из достоинств диссертационного исследования, очевидно выраженным в автореферате, стала многоаспектная тематическая структура труда. Классически обрамленная «Введением» и «Заключением», внутренняя композиция диссертации состоит из трех глав, систематизирующих сеть разветвленных по смысловым функциям параграфов (по три в каждой главе).

В первой главе – **«Теоретико-методологические проблемы изучения французской журнальной графики конца XIX – начала XX в.»** – с глубоким профессиональным мастерством исследована историография вопроса на примере обширной зарубежной (иностранно-язычной) и отечественной литературы. Научную фундаментальность данному анализу придает теоретический ракурс, который позволил Елене Клюшиной рассмотреть смысловые нюансы существующей библиографии в контексте методологических требований, предъявляемых самим объектом исследования – то есть иллюстрированными журналами – к содержательной логике искусствоведческого труда. Во второй главе – **«Особенности периодической печати Третьей Республики и их воздействие на эволюцию журнальной иллюстрации конца XIX – начала XX в.»** – Елена Клюшина, привлекая многочисленные, в том числе, и малоизвестные в России факты, воссоздает те динамично менявшиеся общественно-политические и культурно-исторические факторы, которые способствовали формированию уникального характера французской прессы и журнальной иллюстрации в эпоху модерна. Третья глава – «**Типология французской журнальной иллюстрации конца XIX – начала XX в.**» – посвящена глубоко содержательному искусствоведческому анализу самих иллюстрированных журналов Fin de Siècle, истории их создания, жанровой специфике иллюстраций внутри изданий, особенностям творческого метода художников, работавших в них. Взаимодействие всех частей диссертации, на сущностном уровне изложенных в автореферате, создает масштабную историческую панораму, в которой точно расставлены не только общеисторические акценты исследуемой темы, но и индивидуально проработаны иконографические детали и смыслы самих графических произведений.

Уже при знакомстве с первыми страницами автореферата, становится очевидным, что Елена Витальевна Клюшина берется за один из самых напряженных и до сих пор недостаточно изученных участков художественной и интеллектуально-эстетической жизни Франции, с большой искусствоведческой эрудицией раскрывая роль журнальной иллюстративной графики в творческой судьбе Belle Époque. Не стоит забывать, что Париж этого времени, аккумулировавший в себе мощнейшие энергии в области творческих поисков, можно сравнить с местом эстетического столпотворения, воодушевляющим началом которого был порыв к дискуссии – к тотальной дискуссионной эстетике, проявившейся во всех сферах общественной жизни – от художественной до политической. Неслучайно, именно на рубеже столетий большой подъем переживают карикатура, шарж, а также «comic strip» – нарисованные «истории без слов», новое жанровое выражение настроений прессы Fin de Siècle. В связи с этой темой Елена Витальевна Клюшина упоминает целый ряд изданий, наиболее подробно останавливаясь на иллюстративно-художественном оформлении развлекательно-юмористического журнала «Le Chat Noir», отражавшего особую интеллектуальную позицию фумистов. Вполне оправдано, что развернутый искусствоведческий анализ типологии журнального наследия Belle Époque, предпринятый Еленой Клюшиной в третьей главе, начинается с подробного

описания журнала «Черная кошка» («Le Chat Noir»), ставшего печатным органом одноименного артистического кабаре – монмартрского «мозга Парижа», художественного центра 1880-х годов, девизом которого был призыв: «Прохожий, будь современным». Богатая фактура аналитического материала, привлеченного Еленой Клюшиной к диссертационному исследованию, на уровне убедительных фактов показывает, что с точки зрения «разговорчивости» эпоха модерна особенно примечательна в контексте других периодов истории искусства. Нельзя не согласиться с одним из тезисов автора диссертации, что именно анализируемый период – с 1881 по 1914 годы – стал переломным рубежом, открывшим поток той газетной и журнальной эстетики, сопровождаемой визуальными образами, в русле которой до сих пор развивается культура, причем не только французская. В связи с темой диссертации Елена Клюшина совершенно справедливо мотивирует нижнюю границу исследования вступлением в силу закона о свободе прессы (29 июля 1881 года), верхнюю – началом Первой мировой войны, положившей конец творческому мифу модерна о силе эстетических иллюзий. Предпочитая утонченные теории и формы «искусства для искусства», пишущая, рисующая, читающая и смотрящая аудитория «Прекрасной эпохи» словно стремилась в дискуссиях обрести недостижимую свободу, или, по крайней мере, перенести «боевые действия» в область вербального и пластического ораторства. Неудивительно, что в подобном творческом ажиотаже массовые периодические издания, в том числе, и иллюстрированные, стали одним из главных способов выражения духа современности. Активная вовлеченность профессиональных художников в процесс формирования образного строя журнала, усиление самостоятельной роли графического элемента в контексте публикуемых материалов (авторские подписные станковые эстампы и др.), приведшие к изменению положения художника-графика в начале XX столетия, впервые с большой тщательностью проанализированы Еленой Клюшиной на примере «petits revues» – «малых журналов», имевших литературно-художественную тематическую ориентацию. В связи с появлением последних, специального анализа удостоены прежде всего два журнала – «La Plume» и «La Revue Blanche». Завершает типологический обзор иллюстрированных периодических изданий модерна политико-сатирический журнал 1900-х годов «L'Assiette au beurre». Следует отметить, что общая источниковедческая база исследования Елены Клюшиной охватывает значительное количество индивидуально проанализированных произведений французской печатной графики конца XIX – начала XX века, представленных не только в упомянутых журналах, которым посвящены отдельные параграфы третьей главы диссертации, но и более широким диапазоном изданий («L'Escarmouche», «Gil Blas Illustré», , «L'Assiette au beurre», «Le Rire», «Le Mirliton» «Le Sourire», «Le Courrier français», «Le Cri de Paris», «Psst…!», «Le Sifflet», «La Feuille», «Fantasio», «Cocorico», «Le Frou-frou», «Le Canard Sauvage», «Les Hommes du Jour», «L'Illustration», «Le Journal Illustré», «Le Petit Journal» и др.). Кроме того, в исследовании задействованы типологически близкие журналы, издаваемые за пределами Третьей Республики (английские, австрийские, немецкие и русские).

Уделяя особое внимание литературно-художественным журналам «La Plume» («Перо») и «La Revue Blanche» («Белый журнал»), с которым сотрудничали мастера круга «Наби», Елене Клюшиной удалось выявить противоречивую, но органичную культурному настрою Fin de Siècle особенность. Художники эпохи модерна – в частности, и представители символизма, которые были прежде всего сосредоточены на попытке выражения поэзии внутреннего мира, – уникальным способом умели совместить субъективную поглощенность образным миром своих произведений с активным участием во внешней сфере выражения общественных взглядов, приведшем к расцвету искусства плаката, рекламы, журнальной графики, моды и дизайна. В числе лидеров в области иллюстративной журнальной графики в эстетическом русле стиля модерн Елена Клюшина анализирует произведения А. де Тулуз-Лотрека, А.-Г. Ибельса, Поля Гогена, Альфонса Мухи, Пьера Боннара, Феликса Валлоттона, Мориса Дени, Поля Вюйара, Эжена Грассе, Анри де Гру и многих других мастеров, имена и результаты творческой деятельности которых впервые вводятся в научный оборот отечественного искусствознания. Профессионально ориентируясь в «толпе» журнальных изданий рубежа столетий, Елена Клюшина берет на себя, казалось бы, трудно выполнимую задачу – не дать затеряться в потоке иллюстративной прессы тем журналам и художникам, которые способствовали новому уровню понимания не только информативных, но и эмоционально-образных, а также пластических возможностей искусства печатной графики.

Знакомясь с авторефератом Елены Клюшиной, невольно вспоминается, казалось бы, закономерная, но трудно реализуемая в научных исследованиях мысль Бориса Раушенбаха о конструктивном пространственном идеале, присущем человеку от рождения, – о естественности нахождения в трехмерном пространстве. Научно-исследовательское пространство диссертационного труда Елены Витальевны Клюшиной действительно трехмерно. Автор подробно, но при этом с большой силой обобщения и композиционного баланса воссоздает атмосферу и своеобразие французской культуры периода расцвета журнальной и газетной эстетики на рубеже XIX–XX столетий. Елена Клюшина анализирует социальные, экономические и общественно-политические черты эпохи; разбирает изменения в технико-технологическом процессе репродуцирования графических произведений; анализирует интеллектуальные и духовные мотивации, способствовавшие прорыву в области иллюстративного оформления журналов эпохи модерна. Следуя за авторской логикой, читатель незаметно для себя оказывается внутри синтетичной картины Fin de Siècle, позволившей заговорить журнальной графике разноликими голосами выдающихся художников того времени. Небольшим пожеланием, которое не умоляет достоинств диссертации и автореферата, но может улучшить структуру рукописи в случае ее издания как монографии, является необходимость введения в название параграфов, связанных с историей конкретных журналов, индивидуальных хронологических границ их существования. Изначальное знание временного интервала жизни описываемого журнала позволило бы читателю легче ориентироваться в многогранных нюансах его анализа. В

качестве совета по дальнейшему углублению темы хочется обратить внимание исследователя на труды филологов, работающих в направлении междисциплинарных исследований и проявляющих интерес к символистским журналам эпохи модерна с точки зрения синтеза литературы и изобразительного искусства (в частности, серьезные наработки по этому вопросу содержатся в публикациях М.А. Ариас-Вихиль). Данные рекомендации не носят настоятельного характера и могут быть рассмотрены только в перспективе нового этапа работы.

Автореферат диссертации Елены Витальевны Клюшиной, достоверно резюмируя основные положения бесспорно ценного для отечественного искусствознания труда, позволяет сделать вывод, что по своей актуальности, научной новизне вводимого материала и практической значимости данная работа полностью отвечает критериям, изложенным в «Положении о порядке присуждения ученых степеней», и ее автор справедливо заслуживает присвоения степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела «Русского искусства XVIII-начала XX веков».

Кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института теории
и истории изобразительных искусств
Российской академии художеств

Ольга Сергеевна Давыдова

23.05.2019

Подпись руки О.С. Давыдовой заверяю:

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
Верно:
Начальник управления
делопроизводства,
документационного
обеспечения и контроля