В диссертационный совет Д.212.152.01
при Московской государственной
художественно-промышленной
академии имени С. Г. Строганова

Отзыв
официального оппонента Бориса Михайловича Соколова
на диссертацию Елены Витальевны Клюшиной
"Французская журнальная графика конца XIX - начала XX в. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)"
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.04 — изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Диссертационное исследование Елены Витальевны Клюшиной посвящено журнальной графике Франции периода, который впоследствии получил ностальгическое название "Прекрасная эпоха", от введения в действие закона о свободе прессы в 1881 году до начала Первой Мировой войны в 1914 году. Материал представляет большие трудности для исследователя, и о них подробно сказано в первой главе диссертации.

В это время во Франции сложилась уникальная социально-культурная ситуация - отмена предварительной цензуры, внедрение всеобщего начального образования и развитие высокотиражного издательского дела привели к формированию миллионной армии читателей периодической прессы. Автор проводит подсчеты, согласно которым общий тираж французской периодики перед Великой войной достиг 8 миллионов экземпляров, каждый из которых читали в среднем 5 человек (с. 78). Но каковы были запросы и интересы этого человеческого моря? Обзор изданий и трудности в определении их политической ориентации, которые отмечает Елена Витальевна, говорят о зыбкости границ между темами и жанрами: в большинстве иллюстрированных изданий соседствуют развлечение, юмор, бытовые зарисовки, социальная и политическая сатира. Поэтому изучение журналов данного периода приходится начинать с установления социального и культурного контекста. Иллюстрированные журналы "Прекрасной эпохи" для очень многих стали новым фольклором, заменой еще недавно популярных народных картинок, таких как производившиеся не менее массовыми тиражами "Эпинальские картинки", images d'Epinal.

Однако иллюстрированный журнал 1880-1910 годов во Франции находился в промежуточной культурной ситуации. Оставаясь своеобразным городским фольклором, адаптацией высокой культуры и сложной политики, он обращался одновременно и к низовому потребителю, и к парижской искушенной публике. Двойственно и положение художника в журнале этого типа. Несмотря на изобилие банальных иллюстраций, "пореформенный" журнал самого начала стал выставкой авторских графических работ, для многих художников - началом либо даже

основой карьеры. В этом отношении Стейнлен и Валлотон являются преемниками Домье и Гранвиля. И с самого начала периода требования популярности спорят в журнальной иллюстрации с требованиями искусства.

В первой главе диссертации автор исключительно добросовестно анализирует научную литературу по своей теме, с азартом описывая достоинства и недостатки практически всех существующих французских, англоязычных и российских публикаций. На основе предложенных классификаций Елена Витальевна формирует свою методологию. В ней социально-культурный подход сочетается с критерием, который ранее оставался в стороне - художественные качества и их место в облике журнала.

Можно полностью согласиться с выводами автора о трёх этапах развития журнальной формы и связанной с ней иллюстрации - первая волна с многословными и анекдотическими картинками ("Черный кот", ранний Стейнлен); журналы 1890-х, в которых литературная составляющая не менее важна, чем графическая, а иллюстрация нередко принимает форму виньетки ("Перо", "Белый журнал", ранний Валлотон); наконец, в эпоху модерна и развития цветной полиграфии иллюстрация-картина, иллюстрация-плакат становятся едва ли не главным содержанием издания. Важнейшим местом приложения художественных сил, творческой лабораторией для столь разных художников, как Гранджуан, ван Донген и Купка, становится левый сатирический журнал "Кормушка" ("L'Assiette au beurre"). Автор справедливо выделяет его "как логичный итог развития журнальной иллюстрации во Франции рубежа XIX — XX вв. и одновременно основу для будущих графических свершений периодической печати" (с. 278).

Поскольку материал диссертации поистине огромен, автор сосредоточивается на нем и лишь немного говорит о международном контексте и связях, в частности, о влиянии парижской журнальной графики на мюнхенский гротескный журнал "Симплициссимус". В порядке научного обсуждения ценного труда, который предложен нам Еленой Витальевной, хотел бы отметить уникальность французского опыта. Соединение эстетизма, сатиры и "ресторанного" веселья было совершенно чуждо и британским, немецким коллегам. В этих культурах, повлиявших на сложение более поздних традиций "вольного" иллюстрированного журнала в Европе и России, эстетика, политика и буржуазное развлечение четко разделены. Примером могут служить упоминаемые в диссертации эстетический "Ver sacrum" и сатирический "Simplicissimus". Так же сложилась ситуация и в России - невозможно представить себе карикатуру в "Мире искусства" или художественный эксперимент в журнале "Шут". Вероятно, эти размытые границы серьёзного и смешного характерны для тиражной графики романских стран (чему могли бы быть посвящены отдельные исследования). Во всяком случае, журнальная графика португальского художника Бордало Пинейру (1846-1905; в его доме-музее в Лиссабоне мне довелось побывать) с лубочным героем, толстяком Повинью, олицетворением португальского народа, имеет черты сходства с французскими образами.

Работа Елены Витальевны Клюшиной построена на полноценном знакомстве с источниками и научной литературой, основана на огромном материале. Объем текста составляет 300 страниц, список использованной литературы - более 270 названий, в иллюстративной части

помещено 364 репродукции, отражающих периоды и направления журнальной графики Франции за исследуемые три десятилетия. Это полноценная работа состоявшегося исследователя, анализ и выводы, предложенные автором, будут полезны широкому кругу специалистов. Автореферат соответствует тексту диссертации.

Диссертация Е. В. Клюшиной соответствует паспорту научной специальности 17.00.04 — изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении научных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения.

26 мая 2019 г.

Б.М. Соколов
доктор искусствоведения,
профессор Факультета истории искусства
Российского государственного гуманитарного университета

Проректор по научной работе
О.В. Павленко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет». Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д.6. Телефон: +7 (495) 250-71-18. Электронный адрес: gardenhistory@gmail.com