МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств»
Университетская наб., 17, Санкт-Петербург, 199034
Телефоны: (812) 323-61-89, 323-67-77, 323-58-89 E-mail: academyart@yandex.ru Факс: (812) 328-79-18
ОКПО 02949091, ОГРН 1037800021225, ИНН/КПП 7801023965/780101001

22.05.2019 № 47-р

На №_____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»

_____

(Юрий Григорьевич Бобров проректор по научной работе, доктор искусствоведения, профессор)

«22» мая 2019 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации о научно-практической ценности диссертации

Клюшиной Елены Витальевны

на тему «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX вв.

(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

Современное искусствоведение активно вовлекает масштабное наследие европейской печатной графики в сферу своих научных интересов, воспринимавшееся некогда как прикладная сиюминутная продукция журнальная графика занимает должное место в исследованиях последних десятилетий. Разнообразие сюжетов и тем, богатство выразительных средств, обилие техник и выразительность образного языка вызывают интерес учёных, возможность привлечения междисциплинарных подходов к анализу и актуализация проблемы соотношения вербального и визуального в искусстве позволяют считать журнальную графику одной из наиболее востребованных и активно изучаемых тем. Тиражный и массовый характер иллюстрации с одной стороны делает этот материал весьма доступным для анализа и систематизации, учитывая современные процессы оцифровки и публикации материалов европейских библиотек, но с другой стороны позволяет исследовать вопросы рецепции

изобразительных рядов, изучать соотношение тиражной продукции со стилистическими течениями эпохи, рассматривать данный материал не как сопроводительный комментарий к событию, а как значимый пласт визуальных документов своего времени.

Диссертация Елены Витальевны Клюшиной на тему «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX вв. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)» затрагивает актуальные проблемы изучения проблем стилистической эволюции европейской иллюстрации периодических изданий рубежа XIX – XX вв. на примере как творчества знаковых мастеров, так и весьма широкого круга художников-графиков указанного периода. Актуальность избранной темы обусловлена как малой изученностью данного вопроса в искусствоведении, так и интересом современных гуманитарных наук к междисциплинарным подходам, к анализу тиражной продукции в контексте изобразительного искусства эпохи, к изучению соотношения слова и визуального образа в художественных практиках своего времени. Европейское графическое наследие последние десятилетия становилось темой многочисленных научных конференций, дискуссий и круглых столов, связанных как с вопросами искусства, так и с темами развития печатного дела и проблемами расцвета периодических изданий в XIX – XX вв. (например, проводимые регулярно форумы «Печать и слово в Санкт-Петербурге» и «Трауготовские чтения»), графика прочно занимает место в выставочных проектах Государственного Эрмитажа (проект, посвященный книге художника, выставки из коллекции Марка Башмакова) и Государственного Русского музея, многочисленных выставочных залов и галерей (в частности, «Библиотеки книжной графики»). Данное явление подчёркивает актуальность темы диссертации, её связь с ключевыми направлениями современных искусствоведческих исследований, с теоретико-методологической и научно-практической деятельностью в рамках гуманитарных разработок XXI века, с экспертно-аналитической и культурно-просветительской, экспозиционной и выставочной деятельностью научных центров, музеев и галерей.

Научная новизна исследования, отраженная в диссертации, состоит во введении в научный оборот отечественного искусствоведения масштабного корпуса произведений французской журнальной графики конца XIX – начала XX вв. Первое развернутое комплексное исследование данного круга памятников проведено на основе разработанных автором методологических принципов и подходов, объединяющих традиционный формально-стилистический анализ с исследованием источников формирования сюжетов и тематических блоков, с развернутым анализом историко-культурного контекста и технических особенностей создания изображений. Е. В. Клюшиной предложен и обоснован принцип периодизации и классификации произведений французской журнальной графики рубежа XIX – XX вв. Автор подробно рассматривает разнообразие тематического корпуса журнальной иллюстрации

Франции, изучает стилистические особенности графики и технические приёмы создания печатной продукции. Представленные в исследовании результаты и итоговые выводы понят обоснованный характер, аргументация и логичность доказательной базы исследования не вызывает вопросов. Необходимо подчеркнуть, в диссертации Е. В. Клюшиной описаны и проанализированы памятники французской журнальной графики, которые ранее привлекались в качестве материала для исследования тематического разнообразия и стилистической эволюции французской иллюстрации в периодических изданиях рубежа XIX – XX вв. Интересен аспект социальной истории искусства, получивший в исследовании Е. В. Клюшиной отражение в анализе принципов ценообразования и особенностей формирования тиража, что позволило сделать выводы об особенностях рецепции произведений на основе более точного выявления социального состава читательской аудитории журналов. Подобный подход оригинален и современен, он позволил автору сделать обоснованные выводы относительно интерпретации смысловых оттенков отдельных иллюстраций и пересмотреть их значение для социально-политической жизни Франции. В рамках анализа тематической и жанровой специфики журнальной иллюстрации рубежа XIX – XX вв. исследователем выявлен и убедительно обоснован факт появления нового принципа построения изобразительного ряда на основе развития сюжета – comic strip, ставший впоследствии одной из характерных жанровых форм французской печатной графики XX века. Кроме того, автору удалось убедительно определить место французской журнальной иллюстрации конца XIX – начала XX вв. в системе изобразительных искусств эпохи, обоснована непосредственная связь между новаторскими приёмами графики и пространственно-временными художественными практиками рубежа столетий.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений диссертации Е. В. Клюшиной не вызывают сомнений. Теоретическая ценность представленного исследования связана с разработкой автором методологии изучения, классификации и периодизации журнальной иллюстрации, которую в дальнейшем можно использовать при анализе печатной графики других жанров, иных регионов и периодов. Практическая значимость научной работы Е. В. Клюшиной состоит во введении в научный оборот масштабного корпуса произведений журнальной графики рубежа XIX – XX вв., в предложенной автором системе типологии, которую можно применить при составлении каталогов, в музейной работе и выставочной практики. Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов, посвященных истории искусства Франции XIX – XX вв., истории печатной графики, истории журналистики. В диссертации собран обширный и разнообразный материал, публикация на основе текста и визуального ряда

диссертации может быть ценной в научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности, в музейной, выставочной и коллекционерской практике.

Диссертационное исследование Е. В. Клюшиной имеет продуманный, логичный и завершенный характер. Его структура обоснована автором и подчинена разработанной исследователем доказательной базе. Достоверность результатов последовательного анализа произведений журнальной графики базируется на широкой системе аргументации, масштабной источниковедческой базе, продуманном отборе объектов изучения, сформированном корпусе методов исследования. Автор активно вводит в научный оборот современного искусствоведение масштабный изобразительный ряд, исследуя на только известные работы прославленных французских графиков рубежа XIX – XX вв., но и весьма интересные произведения малоизученных художников данного периода. Е. В. Клюшиной удается предложить продуманную и чётко разработанную систему организации материала на основе тематической принадлежности произведений графического искусства, их социальной направленности, структурно-композиционного решения и техники исполнения.

Во введении диссертации дано обоснование темы научной разработки, определены её цели, задачи, предмет, объект и методология. Первая глава носит источниковедческий характер, она посвящена анализу степени научной разработанности и теоретико-методологическим основам изучения французской журнальной графики конца XIX – начала XX вв. Автор весьма подробно рассматривает историю изучения вопроса, выявляет основные принципы классификации французской иллюстрированной прессы, разработанные западными и отечественными исследователями, проводит историографический обзор наиболее значимых исследований, посвященных отдельным журналам и мастерам. Во второй главе проанализированы характерные черты французской периодической печати времен Третьей Республики и их воздействие на эволюцию журнальной иллюстрации рубежа веков. Автор последовательно рассматривает социально-экономические, политико-правовые и технико-технологические особенности французской периодической печати конца XIX – начала XX вв., изучает роль художника-графика в создании общей концепции печатных иллюстрированных изданий. Особое внимание уделено вопросам жанровой специфики французской журнальной графики конца XIX – начала XX вв., Е. В. Клюшина уделяет особое внимание феномену «comic strip» (комикс) как новой форме графического высказывания. Разрабатывая вопросы типологии французской журнальной иллюстрации конца XIX – начала XX вв. в третьей главе диссертации,

автор выделяет три этапа эволюции явления: свободную прессу 1880-х гг., иллюстрированные литературно-художественные журналы 1890-х гг. и политико-сатирические издания 1900-х гг. Данный раздел посвящен анализу художественного наследия французской печатной графики, автор последовательно рассматривает композиционное решение и образный

язык таких изданий как «Le Chat Noir», «La Plume», «La Revue Blanche» и «L'Assiette au beurre». Заключение подводит логичный итог исследования, выводы исследователя выявляют особенности французской журнальной графики рубежа XIX – XX вв., прослеживают пути стилистической эволюции иллюстрации данного периода, отмечают основной тематический корпус изображений. Список литературы включает 266 изданий на русском и нескольких европейских языках и шесть ссылок на ресурсы удалённого доступа (преимущественно, современные проекты, связанные с публикацией оцифрованных изданий XIX – XX вв.). Масштабный и продуманно организованный альбом иллюстраций включает 364 изображения.

Представленное диссертационное исследование Е. В. Клюшиной на тему «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX вв. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)», бесспорно, является обстоятельной, полновесной, самостоятельной, оригинальной и актуальной научной разработкой. Её объём, структура, теоретико-методологическая и источниковедческая база, научная новизна и теоретическая значимость соответствуют требованиям як исследованиям подобного типа. Вместе с тем, не умаляя ценности представленного труда, хотелось бы сделать несколько замечаний, затрагивающих вопросы содержания и оформления работы.

Во-первых, текст диссертации (в особенности в третьей главе, посвящённой анализу конкретных произведений) местами имеет несколько перечислительный, а не аналитический характер, хотелось бы видеть больше обобщений и выводов, особенно в случае работы автора с конкретными произведениями искусства, требующими не простого упоминания, но описания и анализа (например, с. 143–145, 151, 157–158, 175–178, 191–182, 207, 218, 231–235). В работе в целом не хватает развернутых выводов по параграфам, разделам и главам.

Во-вторых, вопрос в целом вызывает структура работы, в которой вся первая глава посвящена обзору источников и анализу степени научной разработанности проблемы, обзор литературы явно избыточен и не влияет непосредственно на дальнейшее исследование автором темы французской журнальной графики рубежа XIX – XX вв.

В-третьих, третья глава «Типология французской журнальной иллюстрации конца XIX – начала XX вв.» повествует отнюдь не о типологии или классификации, текст посвящен анализу развития графики по десятилетиям, каждому из которых соответствует свой вид изданий. Возникает вопрос, является ли каждый тип замкнутым в конкретные хронологические рамки и можно ли в таком случае считать этот принцип классификацией разрозненного матерела (сравниваются различные по содержанию и назначению периодические издания: развлекательно-юмористический, литературно-художественный и политико-сатирический журналы).

В-четвертых, Шарль Бодлер в тексте дважды упомянут как любитель кошек (с. 116 и 147), но не сказано о его увлечении темой сатиры в искусстве, проблемами литературной и художественной иронии и конкретно вопросами формирования образа в карикатуре.

В-пятых, формальная часть исследования несколько перегружена информацией, не относящейся к традиционным принципам построения введения к научной работе. Цель исследования («реконструкция картины развития», с. 6) обозначена неточно и не в соответствии с содержанием исследования; не все поставленные автором задачи входят в сферу исследований искусствоведения (возможно, автором даны несколько некорректные формулировки); обоснование методологической базы исследования вызывает сомнения (обоснование автором применения статистики вызывает сомнения, с. 10). Текст введения написан в будущем времени, хотя формально исследование уже проведено. Кроме того, во введении не отражена и не обоснована структура исследования (что и порождает вопросы о содержании первой главы).

В-шестых, формулировки названий глав и разделов, и весь текст характеризуется избыточностью информации, не имеющей прямого отношения к тематике исследования (например, размышление о структуре библиотек в которых работал автор), много несущественных деталей и подробностей, описанных со скрупулёзной точностью.

В-седьмых, неровный стиль изложения: местами витиеватый, перегруженный поэтическими оборотами текст, местами – разговорный или публицистический тон, не все оригинальные речевые обороты и необычные термины определены в тексте (например, «графический каламбур», с. 26), присутствуют и речевые неточности, стилистические ошибки, неудачное употребление слов («ревю» в значении «журнал», с. 15 и далее), несогласованные длинные фразы.

В-восьмых, изобразительный ряд в диссертации, крайне обширный и разнообразный, можно было бы упорядочить в виде каталога, классифицировав изображения не только хронологически или по изданиям, но и по типам изображений, материалам и техникам, мастерам, стилистическим подходам и т.п. Приложение с перечислением изданий и их развернутым описанием, а также каталог произведений с определенной их систематизацией мог бы дополнить и существенно украсить работу.

К замечаниям по оформлению следует отнести крайне неравномерные по объёму и содержанию распределение материала по главам и параграфам (от 6 страниц (параграф 2.2) до 60 страниц (параграф 3.2)). Кроме того, автор не приводит переводы названий изданий и журналов, хотя в тексте периодически используются названия именно на русском языке, отдельные обороты и термины также не переводятся на русский язык, некоторые обороты

получают перевод и объяснение не при первом их упоминании в тексте (например, «comic strip», с. 4).

Следует подчеркнуть, приведенные выше замечания не имеют принципиального характера и не влияют на в целом высокую оценку диссертационного исследования Е. В. Клюшиной на тему «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX вв. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)». Их, по желанию автора, можно учесть при дальнейшей работе над публикацией данных материалов в виде монографии.

Структура и содержание автореферата соответствует основным положениям и выводам диссертации.

Результаты научной разработки получили полное и всестороннее отражение в публикациях Е. В. Клюшиной. Основные положения диссертационного исследования были изложены в девяти статьях по тематике исследования, четыре из которых опубликованы в сборниках, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Общий объём публикаций составляет 3,6 а. л.

Таким образом, диссертация Елены Витальевны Клюшиной на тему «Французская журнальная графика конца XIX – начала XX вв. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления)» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач выявления стилистической эволюции, развития образного языка, типологии и жанровой специфики французской журнальной графики конца XIX – начала XX в., имеющих значение для развития соответствующей отрасли знаний, что соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в ред. от 28.08.2017 № 1024, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Отзыв подготовили – кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры зарубежного искусства Юлия Ивановна Арутюнян

Отзыв обсужден на заседании кафедры искусствоведения 17 мая 2019 года, протокол № 8.

Заведующий кафедрой зарубежного искусства – доктор искусствоведения, профессор Наталия Михайловна Леняшина

Подпись руки Леняшиной Н.М.
ЗАВЕРЯЮ
Специалист по кадрам:
Отдел кадров