«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Доронченков И.А.

«09» июня 2025 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДИССЕРТАЦИЮ

Шашкиной Карина Григоровны

«Монументально-декоративные циклы шпалер по картонам П.П.Рубенса в пространстве архитектурного ансамбля», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

1. Актуальность работы

Диссертация Шашкиной Карины Григоровны посвящена комплексному анализу и систематизации разрозненного, обширного материала о монументально-декоративных циклах шпалер, выполненных по картонам П.П. Рубенса. Опыт работы художника в шпалерном искусстве является уникальным по ряду аспектов, а также задает вектор развития в эпоху барокко. В настоящий момент в отечественном искусствознании отсутствует комплексное, фундаментальное исследование всех серий шпалер по картонам П.П. Рубенса, а зарубежные исследователи рассматривают каждую серию шпалер по отдельности. Таким образом, сравнительного анализа выполненных серий ранее не проводилось, что является серьезной лакуной в изучении творчества П.П. Рубенса, поскольку на примере его циклов шпалер представляется возможным проследить становление стиля мастера в данном виде искусства. Кроме того,

отсутствует единый информационный источник, дающий представление о местонахождении эскизов, картонов и шпалер каждого цикла. Взаимосвязь шпалер и интерьера, а также экспозиционная программа одной из серий шпалер, предложенная художником, и ставшая крайне популярной в странах Европы, не рассматривалась ранее достаточно подробно.

2. Общая характеристика работы

Диссертационное исследование Шашкиной К.Г. состоит из двух томов. В первом томе представлен текст, состоящий из введения, трех глав, заключения, списка литературы и источников – 245 наименований, и каталога-приложения по эскизам и шпалерам П.П. Рубенса. Общий объем текста 216 страниц. Во втором томе представлен изобразительный материал в количестве 72 иллюстраций с аннотацией, представленных на 173 страницах. По теме исследования опубликовано шесть статей, из них шесть в изданиях, рекомендованных ВАК, отдельные аспекты исследования были представлены в шести докладах на конференциях.

3. Структура и содержание работы

Структура диссертационного исследования Шашкиной К.Г. определена целью исследования – установить роль и степень значимости опыта П.П. Рубенса в шпалерном искусстве, с исследованием иконографических, технико-технологических и художественных особенностей серий шпалер по картонам художника. Проследить взаимосвязь шпалер и архитектурного пространства при оформлении разнообразных значимых событий.

Во введении Карина Григоровна приводит общий анализ темы, определяет объект и предмет исследования, научную новизну и актуальность диссертации. Определяет хронологические и географические рамки, цели, задачи, историографию вопроса. Излагает положения, выносимые на защиту. Также автор дает развернутую историографию изучения проблемы с подробным анализом научной литературы преимущественно на иностранных языках.

Первую главу «Шпалерное искусство Фландрии к. XVI-нач. XVII в. и принципы размещения шпалер в культовых и светских интерьерах» автор посвящает определению терминологии, специфике и технико-технологическим особенностям шпалерного дела во Фландрии к. XVI-нач. XVII в. Рассматривая культурно-историческую ситуацию в Нидерландах, изменившую вектор развития искусства шпалеры в Западной Европе, и утвердившую барочный стиль в иконографии и экспонировании настенных ковров во Фландрии – главного центра западноевропейского шпалерного искусства, где ведущим художником стал Питер Пауль Рубенс, автор достаточно полно и убедительно раскрывает данные аспекты.

В дальнейших главах диссертации, в частности во второй главе «Шпалеры по картонам П.П. Рубенса в пластической и колористической системе стиля барокко 1616-1622-х гг.» освещается краткая историография развития карьеры П.П. Рубенса не только как художника-монументалиста, но и художника по шпалерам. Отмечается влияние наследия итальянских художников на художественные решения мастера, при разработке эскизов к шпалерам первых двух серий. Автор отмечает, что работа над данными заказами даст художнику необходимый опыт по части понимания организации шпалерного дела в Европе, общения с заказчиками, и заложит фундамент для раскрытия авторского стиля и видения этого вида искусства.

Третья глава «Новаторство П.П. Рубенса в шпалерном искусстве в контексте стиля барокко» анализирует следующие две серии шпалер, ставшие абсолютно новыми с точки зрения иконографии, и представляющие вершину творческого стиля художника. Его принципиально нестандартный подход к заказу, который затронул сферу проектирования шпалер в контексте архитектурного ансамбля, представляет особый интерес исследования. Цикл шпалер «Триумф Евхаристии» особенно выделяется в ряду серий шпалер Рубенса. Помимо того, что это самая масштабная по количеству композиций серия, нам также известно точное имя заказчика и интерьер, для которого предназначались шпалеры. Кроме того, художник предложил собственный

вариант развески серии в два яруса, и учитывал особенность экспозиции при разработке иконографии настенных ковров. На основе опубликованных научных исследований, проведена работа по уточнению и коррекции плана интерьера церкви. При изучении иконографии шпалер и архитектурной ситуации интерьера, предложен возможный вариант развески шпалер с визуализацией экспозиции, которая ранее не проводилась, что помогло наглядно представить шпалеры в пространстве культового интерьера, и уточнить спорные моменты относительно расположения некоторых шпалер. Собрав воедино разрозненные данные, был составлен каталог-приложение, содержащий информацию об эскизах, картонах и шпалерах каждой серии с указанием актуального места хранения. Исследование полностью подтвердило гипотезу автора: предложенные П.П. Рубенсом художественные композиции шпалер с иллюзорной, архитектурной каймой, а также вариант двухъярусного экспонирования целого ансамбля, определили тенденции развития шпалерного искусства барокко в Европе.

В заключении автор отмечает ключевую роль шпалерного искусства в контексте развития всего западноевропейского искусства. Наиболее яркие периоды расцвета искусства шпалеры напрямую связаны с поддержкой правящих династий, как главных заказчиков. Развитие шпалерного ткачества во Фландрии в XVI-XVII вв. продолжится под покровительством испанской монархии и католической церкви в рамках новой эпохи барокко, ведущим художником которой был П.П. Рубенс. В процессе комплексного анализа серий шпалер, автор выявляет несколько этапов сложения авторского почерка художника в шпалерном искусстве: первый– с 1616 по 1622-е гг., и включает периоды работы над сериями «История Деция Муса» и «История императора Константина», которые художник создавал под впечатлением от наследия итальянских мастеров и древнеримской культуры. Второй этап– с 1625-1635 гг., который охватывает время создания серий «Триумф Евхаристии» и «История Ахиллеса», где Рубенс предложил совершенно новые композиционные и стилистические решения. Для обеих серий художник разработал авторский

вариант каймы, тогда как в предыдущих сериях выбор обрамления для шпалер оставался за ткачами. Двухъярусная развеска шпалер, придуманная П.П. Рубенсом, станет наиболее востребованным приемом при оформлении коронаций европейских монархов, дипломатических встречах и других важных событиях в жизни государств, а композиционные программы самих шпалер станут источником вдохновения и подражания для многих художников.

4. Соответствие поставленной цели и полученных результатов

Заявленная во введении цель исследования и комплекс обозначенных задач позволили автору наиболее глубоко проанализировать четыре цикла шпалер по картонам П.П. Рубенса, выявив два основных этапа развития стиля художника в этом виде искусстве. Определить взаимосвязь шпалер и архитектурного пространства, для которого предполагается серия настенных ковров. Понять в какой степени личность художника, заказчика и интерьер влияют на иконографию самих шпалер.

5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы

Научная новизна исследования заключается в определении роли шпалеры, как статусного вида искусства, играющего ведущую роль в светской и политической жизни европейских стран. Комплексном художественном анализе эскизов, картонов и шпалер четырех циклов по картонам П.П. Рубенса, для выявления этапов развития авторского стиля художника в этом виде искусства. Исследовании принципов экспонирования шпалер в архитектурном пространстве, на примере сохранившегося эскиза П.П. Рубенса, а также более поздних изобразительных источников. Определение основополагающей роли художника в шпалерном искусстве эпохи барокко.

Вместе с тем, диссертация Шашкиной К.Г. имеет и практическое значение. Благодаря проведенному исследованию составлен каталог-приложение, содержащий информацию по эскизам, картонам и шпалерам каждой серии П.П. Рубенса, собран альбом иллюстраций. Историография основных этапов развития шпалерного искусства может послужить базой для более системного подхода в изучении истории художественных тканей, использоваться в подготовке

спецкурсов лекций для студентов и аспирантов, а также при организации экспозиционно-выставочной деятельности.

6. Степень достоверности полученных результатов исследования

Степень достоверности полученных результатов определена комплексным подходом к исследуемой проблеме, включавшим как общенаучные, так и специальные искусствоведческие методы исследования: историко-культурный метод, литературно-аналитический метод, источниковедческий метод, сравнительно-исторический метод, предметно-аналитический метод, метод художественно-стилистического анализа, иконографический метод исследования, технико-технологический метод. Метод визуальной реконструкции позволил автору предложить свой вариант гипотетической развески ансамбля шпалер по задумке П.П. Рубенса.

7. Рекомендации и замечания по содержанию работы

В качестве рекомендаций и замечаний по содержанию настоящей диссертационной работы стоит отметить следующее:

- наличие стилистических неточностей и опечаток;

- за несколькими исключениями, использование преимущественно англоязычной литературы (в частности, без упоминания германоязычных текстов, важных для освещения обсуждаемой темы);

- не всегда убедительно проанализированы образные различия живописных эскизов Рубенса и их перевоплощение в завешенных шпалерах.

Однако, данные замечания никоим образом не умаляют значения, проведенного автором диссертационного исследования.

8. Заключительная оценка диссертационной работы

Диссертация Шашкиной Карины Григоровны «Монументально-декоративные циклы шпалер по картонам П.П. Рубенса в пространстве архитектурного ансамбля» представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности - 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) является самостоятельным и завершенным научным исследованием. Диссертация актуальна, содержит научную новизну, теоретическую и практическую

значимость и вносит вклад в российское искусствознание. Автореферат по своей структуре и содержанию полностью соответствует тексту диссертации, а опубликованные по теме исследования научные статьи, доклады на научных конференциях в полной мере отражают диссертационную работу, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Карина Григоровна Шашкина заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв составлен В.А. Садковым, доктором искусствоведения, профессором, главным научным сотрудником Отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина. Обсужден на заседании того же отдела 09.06.2025 г. (протокол №5). Результат голосования: «единогласно».

Доктор искусствоведения, профессор Садков Вадим Анатольевич

«09» июня 2025 г.

Подпись руки Садкова В.А. удостоверяю.

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Контактные данные: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина»

Адрес: 119019, город Москва, улица Волхонка, 12

Тел.: + 7 (495) 697 69 74

Официальный сайт: https://www.pushkinmuseum.art

Электронная почта: info@arts-museum.ru