

В диссертационный совет № Д 210.004.02
при ФГБНИУ Государственный
институт искусствознания
Министерства культуры РФ

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу
Пчелкиной Любови Рональдовны
«Проекционизм Соломона Никритина. Теория и практика
экспериментальных исследований. 1910-1930-е гг», представленную на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 -
изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура

Чем дальше отступает в прошлое время русского авангарда – тем отчетливее проступает масштаб той эпохи, масштаб творческих открытий, экспериментов, поразительных догадок творцов. Фигура Соломона Никритина вырастает благодаря новым фактам и документам, благодаря разносторонней деятельности этого художника, его удивительным идеям, предвосхитившим синтетические формы и направления современного искусства. Идея «Проекционизма» относится к числу таких открытий. Таким образом, **актуальность** исследования Л.Р.Пчелкиной связана с необходимостью продолжения системного изучения наследия русского авангарда. Одна из фундаментальных проблем, актуальных и для современной культуры - проблема взаимоотношения научных и художественных методов познания. Творчество С.Никритина позволяет по-новому осветить эту проблему на малоизученном материале творчества художника.

На примере творчества С.Б.Никритина в работе Пчелкиной мы видим поиск и выработку методов изучения и интерпретации целостной научно-художественной картины мира в начале XX века. Авангард характеризовала избыточность идей как на уровне формально-композиционном и стилевом, на уровне анализа и синтеза (вплоть до симбиоза различных видов творчества как художественного так и научного), на уровне мировоззренчески-философском и концептуальном. В этой избыточности - импульс развития культуры, всех видов искусства, науки. Свобода оперирования фактами и теориями вызвала к жизни оригинальные методы композиционного анализа, методы и средства искусства, которые Никритин пытался обогатить и дополнить научными средствами - графиками, расчетами, моделями.

Творческое наследие этого художника представляет уникальную ситуацию совпадения в проекционизме метода исследования искусства и метода

развертывания творческой деятельности. Теория, аналитика и художественная практика объединены общей проектной концепцией творца. Именно в этом направлении движется и современное искусство, и дизайн, и все виды медийных искусств.

Таким образом, **научная новизна** исследования заключается в подробном анализе генезиса творческих идей художника, в раскрытии творческого метода художника, и как метода изучения, и как проектного метода. Никритин – сам участник художественного процесса и одновременно его аналитик, исследователь. Ценность работы в том, что в ней разбирается творчество художника такого типа, для которого построение проекта деятельности, анализ смежных видов творчества – есть такой же художественный акт, как и создание живописного полотна. Впервые в истории изучения русского авангарда определено содержание, структура и назначение философско-теоретического фундамента концепции проекционизма Никритина, введенной в художественно-исторический контекст 1920-1930-х годов. Впервые дана адекватная расшифровка этой теории в совокупности ее проявлений в личном творчестве художника, его кураторско-выставочной и режиссерско-постановочной деятельности в «Проекционном театре», а также систематизировано творчество художника.

Достоверность исследования определяется комплексностью междисциплинарного подхода, сочетающего сравнительно-исторический, искусствоведческий метод с методами семиотического анализа, культурно-исторической реконструкции, а также большим объемом проанализированного материала как в области живописных и графических работ художника, так и в части его трудов. При этом многие рукописи были расшифрованы впервые, что позволило сопоставить этот новый материал с уже известным.

Обоснованность научных положений и выводов исследования подтверждается тщательным сравнением источников, текстов, произведений художника и убедительной реконструкцией его творческого пути.

Возможности грамотной атрибуции произведений художника, встраивание его работ в состав комплексных музейно-выставочных проектов, использование идей и теоретических положений в учебных программах как для художников, так и для искусствоведов определяют **практическую значимость работы**.

Структура работы отражает последовательность решения задач. Во введении автор убедительно показывает недостаточность существующих в

литературе оценок и трактовок творчества Соломона Никритина, отсутствие научно искусствоведчески обоснованной модели его творчества, что препятствует полноценной научной обработке его наследия и возможности применения в современной художественной и музейной практике положений его исследований.

Далее в первой главе «Жизненный и творческий путь Соломона Никритина, 1910–1930-е гг.» представлена подробная биографическая канва творческого пути художника, без понимания которой невозможно представить как общехудожественный контекст, так и творческие пристрастия самого мастера, определившие направление его научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. От начального периода и ранних произведений автор переходит к первой половине 1920-х годов, формированию концепции проекционизма и творческой группы «Метод». Творчество Никритина 1930-х годов связывается автором с периодом «крупных форм» и основными живописными и графическими циклами, известными по различным музейным собраниям. Завершается глава анализом произведений конца 1930-х годов, знаменующих «конец проекционизма».

Вывод о том, что Никритин может служить ярким примером художника 1920-х годов – мультидисциплинарного творца, исследователя, изобретателя и теоретика искусства подтверждается проведенным исследованием. Сформулировано принципиальное положение о характере трактовки проекционизма – не как стиля, течения, сколько как концепции художественного мышления. Поиск Никритиным универсальной теории художественного процесса и теории деятельности – также важный вывод первой главы.

Вторая глава «Проекционный театр – лаборатория художника» раскрывает общекультурный фон и внутренние личные причины обращения художника к аналитическим поискам на стыке живописи, театра, своеобразной теории деятельности, а также суть идей проекционного театра. Знаменательно, что в этой экспериментально-исследовательской работе участвовали молодые художники – выпускники ВХУТЕМАСа. Эта деятельность была для них своего рода продолжением образования. Тем самым мы видим еще одну сферу, в которой опыты Никритина могли бы получить развитие – сфера педагогики искусства, сфера художественного образования. Было бы интересно в дальнейшем проанализировать художественно-образовательный потенциал идей Никритина, а не только потенциал, связанный с искусством движения, потенциал театральный.

Личный опыт Л.Р.Пчелкиной в организации выставок, посвященных

звуковой культуре 1920-х годов, позволил грамотно проанализировать работу Никритина со звуком и проблемами акустики. Обычно художественная школа дистанцируется от подобных проблем, поскольку отсутствует опыт анализа и практических работ в области синтетического симультанного визуально-звукового творчества. Между тем, практика современного искусства и мультимедийного дизайна все настоятельнее требует включения в образовательные программы знаний, связанных с восприятием различного рода шумов, тембров, фактур звука и их возможной стыковки с визуальными образами. Этим с позиции синестезии занимался известный ученый и художник Б.М.Галеев и его студия «Прометей» в Казани. Однако, в работе Л.Р.Пчелкиной можно найти и другой ключ к попытке построения мультимедиа-проектов на основе общности ритма, фактуры, кинематики, своеобразной комбинаторики слово-образов и звуко-образов, на которую выводит творчество Велемира Хлебникова и с которым был хорошо знаком С.Б.Никритин.

Важным параграфом диссертации является и фрагмент, посвященный использованию принципов проекционного театра в Центральном Институте Труда.

Таким образом, мультидисциплинарный анализ, последовательно проведенный в исследовании, позволил автору не только раскрыть смысл поисков Никритина в различных сферах творчества, но и показать их связь с его универсальной художественной теорией.

Третья глава «Тектоника» Соломона Никритина – новое аналитическое искусствознание» раскрывает смысл поисков Никритина как искусствоведа-аналитика, разрабатывающего оригинальный метод изучения произведений искусства, позволяющий трактовать композицию с позиции динамики форм, модуля, контраста и цвета в том числе и с использованием статистического анализа. В этой главе приводятся неизвестные ранее и впервые введенные в научный обиход рукописи художника. Весь этот комплекс идей не был востребован в эпоху закрытия Московского музея живописной культуры, где предполагал реализовать в экспозиции свои принципы Никритин. Однако, для современных инструментов анализа и поиска закономерностей в художественном творчестве эти идеи могут оказаться востребованными. В своем поиске Никритин, фактически, со стороны художника подошел к изучению психофизиологических проблем восприятия искусства. Отсутствие поддержки и среды единомышленников не позволило этим теориям вырасти в завершенные системы, подобные трудам Рудольфа Арнхейма.

Основное пожелание автору диссертации – попытаться в дальнейших работах более подробно раскрыть место и роль проекционизма Соломона Никритина в системе творческих концепций русского авангарда. Вероятно, можно будет обнаружить переключки в трактовках терминов, которые вводили в то время для анализа современного им искусства художники. К синтетическому «монументальному искусству» стремился Кандинский. О «новом художественном сознании» дискутировали конструктивисты. Не секрет, что именно художники авангарда в ИНХУКе и МЖК были творцами системо-структурных, формально-композиционных и технологических трактовок художественных произведений русского авангарда.

Подводя итоги, отметим, что работа Л.Р.Пчелкиной представляет собой актуальное, самостоятельное, завершённое исследование, которое содержательно и по объёму соответствует кандидатской диссертации. Это исследование вводит в научный оборот новый изобразительный и теоретический материал, убедительно реконструирует творческий путь художника, раскрывает сущность его идей, содержит массу выходов и в сферу современного художественного творчества, даёт оригинальную трактовку одной из фундаментальных проблем – взаимоотношения и взаимовлияния науки и искусства в XX-XXI веке. Автореферат и 12 публикаций по теме (включая и опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) соответствуют содержанию диссертации.

Диссертационное исследование Пчелкиной Любови Рональдовны полностью отвечает требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, профессор,
кафедры коммуникативного дизайна
Московской государственной
художественно-промышленной академии
имени С.Г. Строганова

А.Н. Лаврентьев

Подпись руки		заверяю
Вед. спец-т		расшифровка
должность	подпись	