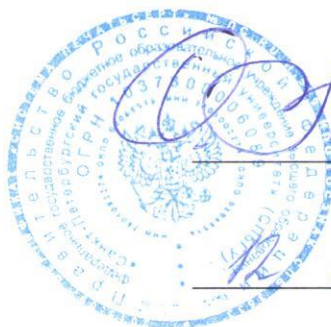

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
Санкт-Петербургского государственного университета
С.В. Аплонов

_____ 2017 года

Отзыв

ведущей организации на диссертацию

Петровой Юлии Владимировны на тему «Личность и творчество Эжена Карьера в контексте художественной и общественно-политической жизни Франции конца XIX – первой трети XX века», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Диссертация Юлии Владимировны Петровой представляет собой первое в отечественной науке всестороннее исследование личности и творчества Эжена Карьера – одного из наиболее известных и малоизученных французских художников второй половины XIX – начала XX вв. Актуальность темы диссертационного сочинения Ю.В. Петровой в самом деле трудно переоценить. Без серьезного внимания к творческой судьбе Эжена Карьера невозможно понять как авангардистское искусство, словно прамбулой к которому выступает творчество французского мастера, так и классическую традицию, заново интерпретированную Карьером. Так называемый «символизм» Карьера при ближайшем рассмотрении оказывается «модернизированной классикой», «импрессионизмом» Леонардо и Рембрандта; он основывается на внимании к природе и «реалистической традиции», которая в то же время приобретает ярко выраженную мистическую и модернистскую направленность. И здесь все привычные нам исторические и искусствоведческие категории перестают работать: исследование начинается с чистого листа и только внимательное отношение к конкретным памятникам человеческой мысли, произведениям живописи и

письменным источникам, может привести к созданию подлинно плодотворных подходов.

Именно к такого рода работам и относится сочинение Ю.В. Петровой. Автору удалось создать оригинальное, вдумчивое исследование, написанное прекрасным литературным языком и охватывающее буквально все аспекты жизни и творчества французского мастера, включая его общественную активность и педагогическую деятельность. В диссертации последовательно рассматриваются основные жанры искусства Эжена Карьера – семейные сцены и сцены материнства, портреты и автопортреты, пейзажи (включая городские виды), религиозная живопись, городские многофигурные сцены и аллегории. При этом в орбиту исследования включается не только станковая живопись, но и афиши, а также настенные росписи художника. Реконструируются ключевые контексты его творчества, определяется круг общения и формы коммуникации Карьера с ведущими направлениями в культурной жизни той эпохи.

Автором досконально проанализирована стилистика произведений Карьера и наиболее существенные символические коды его живописи. В диссертации со всеми необходимыми теоретическими инверсиями продемонстрирована неоднозначность использования понятий реализма, импрессионизма, символизма в дискуссиях о творчестве художника. Ю.В. Петрова приходит к выводу об определенной дистанцированности Карьера по отношению к символистской парадигме: стратегия художника, благодаря усилиям автора диссертации, предстает более объемной и дифференцированной. Символистская риторика, подчеркивается в диссертации, не способна исчерпать все богатство значений творчества мастера, поэтому пресловутый тезис о «дематериализации реальности» в его искусстве следует воспринимать критически. При этом Ю.В. Петрова вполне добросовестно рассмотрела в своей диссертации «символистские» аспекты искусства Карьера, оправданно привлекая к исследованию теоретические работы Жана Мореаса и стихи Верлена.

Особое внимание уделяется личным и творческим взаимоотношениям Карьера и Огюста Родена. Эта часть диссертации будет чрезвычайно полезна ученым, изучающим искусство французского скульптора. К числу достоинств работы следует отнести и экскурс в историю рецепции Карьера в России и тщательную работу с источниками, благодаря которой творчество французского художника предстает в диссертации в неразрывной связи с историей художественной критики. Подробная характеристика дается и текстам самого художника. Работа в зарубежных архивах, автор диссертации привлекает к исследованию новые источники (в частности,

неизвестные ранее письма самого художника), существенно дополняя имевшуюся до сей поры картину его эпистолярного наследия.

Важно отметить, что произведения Карьера изучаются в диссертации Ю.В. Петровой не изолированно, но в тесной связи с развитием европейского авангарда. Автор анализирует гипотезы, предполагающие ту или иную степень интеграции Карьера в историю авангардистского движения. С этими гипотезами автор солидаризируется не полностью. В целом в диссертации отстаивается более «нормативистская» версия творчества Карьера, акцент делается на его зависимость от так называемых «семейных ценностей» (в диссертации интерпретируемых в безусловно положительном ключе) и реалистической эстетики, понимаемой, впрочем, достаточно широко. Именно с этих позиций рассматриваются сцены материнства и детства, столь важные для творчества художника. Аналогичным образом («как семейные сцены») трактуются и религиозные композиции мастера.

Отдельный раздел исследования посвящен социально-политической позиции художника, его общественной деятельности. Этот аспект обычно остается в тени сложившегося в литературе образа Карьера-интроверта, погруженного в мир грез и оторванного от социальной действительности. Ю.В. Петрова, таким образом, разрушает сложившиеся стереотипные оценки личности и творчества Карьера. В разделе говорится о позиции Карьера в деле Дрейфуса, его отношениях с Жоржем Клемансо, известными художниками и литераторами, занимавшими в то время активную гражданскую позицию, боровшимися за пересмотр дела Дрейфуса. Этот важнейший для Франции этап размежевания «правой» и «левой» интеллигенции/элиты был чрезвычайно существен и для Эжена Карьера, без колебаний перешедшего в лагерь дрейфусаров. В диссертации, в связи с индустриальными мотивами в творчестве художника, рассказывается о его социалистических взглядах и негативном отношении к технологическому прогрессу. Интересной представляется и характеристика пацифистской активности художника.

Особо стоит сказать о получившей широкую известность преподавательской деятельности художника, его работе в Академии Палет и в Академии Камилло. В так называемой «Академии Карьера» (никогда не существовавшей с юридической точки зрения как независимая институция) учились многие выдающиеся представители художественной жизни начала XX века (Анри Матисс, Альбер Марке, Жан Пюи, Андре Дерен). В диссертации собраны различные свидетельства о преподавательской деятельности Карьера, на основании которых автор приходит к обоснованным и объективным выводам. Не менее подробно Ю.В. Петрова

останавливается и на выставочной деятельности Карьера, создании «Осеннего салона», также тесно связанного с историей авангарда.

В целом диссертация Ю. В. Петровой представляет собой образец законченного научного исследования, выполненного исключительно добросовестно, тщательно, с исчерпывающим знанием источников и литературы. В работе чувствуется хорошее знакомство с подлинниками произведений Карьера, глубокое проникновение в их образный строй и настроение. К числу несомненных достоинств диссертации следует отнести попытку охарактеризовать общественный профиль художника, причины популярности его искусства на рубеже веков.

Вместе с тем работа Ю.В. Петровой вызывает некоторые замечания. Прежде всего, следует обратить внимание на недостаточную теоретическую проработку понятий реализма, символизма и авангарда в диссертации, что несколько ограничивает возможности исследователя. Автор исходит из неких интуитивных представлений об авангарде, не совпадающих ни с одной из более или менее известных концепций этого движения. В то же время «религия природы», лежавшая в основе творческого метода Карьера, его синтез «реализма» и «символизма» имеет множество точек соприкосновения с авангардистскими мифологиями. Более того, «религия природы» Карьера, объединившая в типичном для того времени ключе мистику и сциентизм, предвосхищает популизм тоталитарных культур, также ориентировавшихся на интуитивное отождествление художника-творца с природными ритмами и «естественным» формообразованием. Социалистические взгляды художника и элементы популизма в его высказываниях вовсе не противоречат возможности подобной трансформации. Витализм, которому отдает дань Карьер, был источником наиболее вирулентных движений в общественной и интеллектуальной жизни XX века. Авангард (как зарубежный, так и русский) также нельзя представить себе вне витализма, поэтому трудно сказать, почему в диссертации Ю.В. Петровой философия искусства Карьера противостоит авангардистскому движению.

С нашей точки зрения, Ю.В. Петрова недостаточно уделила внимание эффектам остранения, которые все-таки играют важную роль как в творчестве Карьера, так и в символистском искусстве в целом. Отчасти заимствованные у классического искусства, эти эффекты отрешенности, приобретающей мистический оттенок, как раз и не позволяют полностью «нормализовать» искусство Карьера, подчинить его особую магию и подчас болезненную экспрессивность «семейным ценностям» и другим «буржуазным» добродетелям. Следует признать, что именно «эффекты остранения» сближают Карьера с модернистской и авангардистской парадигмами, открывая пути и к определенным прочтениям его творчества в

духе массовой культуры. Можно отметить, что приемам остранения Карьера будет суждена долгая жизнь. Достаточно вспомнить творчество Герхарда Рихтера, крупнейшего представителя художественной культуры второй половины XX века и, возможно, наиболее значительного художника современности, еще одного «консервативного (пост)авангардиста». Не говоря уже о сюрреалистической фотографической эстетике, ее «оптическом бессознательном», основанном на новом синтезе природы и человеческого сознания и, несомненно, близком сциентизму Карьера.

Несмотря на отдельные замечания, диссертация Ю.В. Петровой является существенным вкладом в отечественную науку об искусстве. Публикации и автореферат в полной мере отражают диссертационную работу, по объему и содержанию соответствуют требованиям ВАК РФ. Работа отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата наук по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Отзыв подготовил Рыков Анатолий Владимирович, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории западноевропейского искусства Института истории Санкт-Петербургского государственного университета.

Отзыв на диссертацию и автореферат заслушаны и обсуждены на заседании кафедры истории западноевропейского искусства Института истории СПбГУ 11 мая 2017 г., протокол № 78.08/5–04–5 от 11 мая 2017.

Заведующий кафедрой истории
западноевропейского искусства
Института истории СПбГУ
доктор искусствоведения, доцент

А.А. Дмитриева

ЛИЧНУЮ ПОДПИСЬ

А.А. Дмитриева

ЗАВЕРЯЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ СПбГУ
Н.К. КОРЕЛЬСКАЯ

15.05.17.