

Отзыв официального оппонента

доктора искусствоведения, *Грачевой Светланы Михайловны* на диссертацию
Серовой Галины Юрьевны

«Религиозные сюжеты Наталии Гончаровой: иконографические источники и культурные контексты»

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура.

Диссертационная работа Галины Юрьевны Серовой – глубокое, обстоятельное и во многом оригинальное исследование на важную, сложную и актуальную тему, посвященную проблеме формирования и развития религиозных сюжетов в творчестве известной русской художницы первой половины XX века – Н.С.Гончаровой. Автор диссертации сосредотачивает свое внимание на иконографических источниках и культурных контекстах, связанных с искусством Н.С.Гончаровой, которую именовали одной из «амазонок русского авангарда». Работа построена на изучении обширного историко-искусствоведческого, иконографического, критического и художественного и культурологического материала по проблемам искусства XX века. Причем, не только изобразительного, но и театра, музыки, кинематографа. Автор нашла свой оригинальный подход для изучения творчества Н.С.Гончаровой, который заключается в исследовании религиозной проблематики её произведений, в их вдумчивой интерпретации, определении иконографических источников, послуживших опорой для и многочисленных художественных коннотаций.

Кажется, что творчество Н.С.Гончаровой хорошо изучено, ей посвящено много интересных и ярких исследований, в которых раскрываются и особенности её биографии, и театрально-декорационное искусство, и авангардные эксперименты её живописи. Проведены масштабные персональные выставки, сопровождавшиеся фундаментальными научными каталогами в Русском музее (2002), Третьяковской галерее (2013), и в Европейских городах – Флоренции, Лондоне, Хельсинки (2019-20). Её произведения экспонируются в крупнейших музеях мира и в частных коллекциях. Однако все время возникает ощущение некоторой, недосказанности и, кажется, что Н.Гончарова и М.Ларионов не до конца вписаны в контекст мирового искусства, оставаясь как бы в стороне от главных трендов его развития, несмотря на принцип

«всёчества» и обращения практически ко всем направлениям начала XX века – от неопримитивизма, экспрессионизма, кубофутуризма, до изобретенного ими лучизма. Совершенно несправедливым кажется то, что эта знаменитая пара русского авангарда находится как бы на периферии мирового искусства XX века, что явно нуждается в корректировке.

Итак, данная диссертация посвящена религиозным сюжетам в творчестве Гончаровой. Нужно подчеркнуть, что Г.Ю.Серова как истинный музейный работник, использует серьезную эмпирическую базу – различного рода письменные документы, в том числе обширный корпус архивных материалов и источников из разных коллекций и фондов, собственно произведения искусства, сведения о художественной жизни, каталоги, манифесты, брошюры. Текст данной работы намного превышает объем, предъявляемый к кандидатским диссертациям – он составляет 348 страниц. Библиография, составляющая фундамент данной диссертации, весьма обширна, однако не поддается подсчету, поскольку не имеет сквозной нумерации. Диссертацию сопровождает прекрасный альбом (153 страницы), содержащий репродукции не только работ Гончаровой, но и многих европейских и русских художников, которые упомянуты в тексте. Альбом красноречиво подтверждает научную концепцию автора, излагаемую в тексте.

Эта диссертация носит характер комплексного исследования, поскольку автор ставит задачи феноменологического анализа, изучения художественной жизни, культурных коммуникаций и иконографических проблем, что определяет и выбор разнообразных методов и подходов к изучаемому материалу. Однако, безусловно, главный акцент в ней сделан на скрупулезном искусствоведческом изучении непосредственно самих произведений Гончаровой.

Научная новизна диссертационного исследования Г.Ю.Серовой заключается в том, что впервые выявлены с максимальной полнотой произведения Гончаровой на религиозные сюжеты и рассмотрены с иконографической и художественно-стилистической точки зрения в контексте развития изобразительного искусства первой половины XX века.

Текст диссертации структурирован, достаточно четко выстроен (хотя и не безупречен с точки зрения оформления) и состоит из введения, пяти глав, поделенных на разделы, заключения, списка литературы и источников, и приложения в виде альбома иллюстраций.

Во введении Г.Н.Серова определяет актуальность, степень изученности проблемы, цель, задачи, новизну и формулирует положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации, занимающая почти 110 страниц, названа «Религиозные композиции. 1906-1911. Живопись». В этой главе – шесть разделов, в которых последовательно раскрывается эволюция взглядов Н.Гончаровой на проблемы религиозного искусства в связи с внешними обстоятельствами, а именно открытием древнерусской живописи, обращением авангардных художников к искусству старообрядцев,

проведением выставок, а также в связи с интенциями художницы и формированием «всёческих» принципов её искусства.

Следует отметить очень внимательный стилистический и иконографический анализ живописных произведений Н.С.Гончаровой, предпринятый в первой главе и проводимые автором параллели с памятниками древнерусского искусства. Особый интерес вызывает сравнительный анализ «Евангелистов» Гончаровой с росписями знаменитого новгородского, к сожалению, уже утраченного памятника к. XII века – Храма Преображения на Нередице. Диссертант предполагает, что образы Евангелистов – «гиперболизированная имитация архаичных фресок», а точнее их фотографий и копий. Рассматривая очень внимательно живопись Гончаровой, автор находит еще один иконографический источник – изразцовые панно Степана Полубеса XVII века. Детальная реконструкция событий художественной жизни и выстраиваемая последовательность создания произведений религиозного содержания позволяет сделать убедительный анализ эволюции пластического мышления художницы и определить источники её вдохновения, и сформулировать синтетические принципы её подхода к изучению религиозных христианских сюжетов.

Представляется значимой вторая глава диссертации, которая названа несколько многосложно: «Графика. Библейские эскизы. Новые русские лубки. Эскизы иллюстраций к Апокалипсису и Евангелию. 1909-1920-е гг.». Много внимания уделено эскизам к религиозным композициям, их иконографическим схемам и художественно-стилистическому анализу. Подчеркивается и экспериментальный характер работы, выявляется авторская интерпретация известных композиций, определяется соотношение традиционного и новаторского в произведениях художницы. Текст главы содержит много подробностей, связанных с историей создания и бытования произведений. Эскизы оформления Апокалипсиса, выполненные Н.Гончаровой сравниваются с произведениями М.Шагала, С.Дали, с работами на религиозные темы других художников, что позволяет вписать творчество «амазонки русского авангарда» в общемировой культурный контекст.

Глава третья посвящена «Мистическим образам войны», графической серии Гончаровой «Война», в которую органично вплетаются листы с сюжетами на религиозные темы. Г.Ю.Серова характеризует данную серию в контексте иконографических источников, доступных Гончаровой в период Первой мировой войны (лубки, открытки, плакаты, афиши и т.д.). Уделено внимание общей композиции альбома, его отдельным частям и листам: «Военная диспозиция», «Небесные видения», «Образы смерти», «Надежда на воскресение» и др. Рассмотрены листы серии с точки зрения иконографии, с выделением в них собственно религиозных сюжетов в тесном переплетении с историческими мотивами, архетипическими образами, элементами народной культуры, модернистскими экспериментами.

Отдельный интерес представляет материал четвертой главы, связанный с нереализованными проектами храмовых росписей Гончаровой. Подчеркнем, что вводится в научный оборот уникальный материал, связанный с монументальными эскизами Гончаровой к Храму Троицы в Кугурештах, задуманном Щусевым. Важно, что монументальные живописные проекты Гончаровой рассмотрены в одном ряду с аналогичными работами К.Петрова-Водкина, С.Малютина, Н.Рериха и др., а также определено влияние Гончаровой на других мастеров русского зарубежья, работавших в храмах в 1920-50-х гг. (Монахиня Мария, Инокиня Иоанна, Инок Григорий Круг и др). Особое значение имеет третий раздел данной главы, посвященный эскизам к росписи часовни во Франции, в котором впервые публикуются архивные материалы из ОР ГТГ. Из приведенных фрагментов записей Гончаровой видно, насколько глубоко она была вовлечена в проблему «осовременивания» языка религиозного искусства и соблюдения традиционных церковных канонов. Очень четко сделан вывод к этой главе о сочетании принципов модерна и авангардных поисков в духе «всёчества» русской художницы. Подчеркнем, что данная глава по масштабу и глубине проблематики и новизне публикуемого материала могла бы вполне стать самостоятельным исследованием.

Пятая глава диссертации посвящена балету «Литургия». Г.Ю.Серова делает внимательный анализ серии эскизов 52 костюмов, хранящихся в фондах ГТГ и эскиза декорации из Метрополитен музея в Нью-Йорке. Эта глава имеет самостоятельное значение и раскрывает степень участия Гончаровой в создании концепции балетной постановки, а также рассматривает её произведения в контексте заявленной религиозной темы.

Нужно сказать, что в целом данная диссертация во многом углубляет представление о творчестве Наталии Сергеевны Гончаровой. Она предстает не только как художник-экспериментатор, «амазонка русского авангарда», ниспровергатель устоев, но и как серьезный вдумчивый мыслитель - исследователь традиций христианской (шире – религиозной культуры), развивающийся в контексте русской религиозной философии и религиозного искусства. Принцип «всёчества» позволил ей визуализировать идеи всеединства, которые прозвучали в трудах философов, в первую очередь В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова. И что особенно ценно, показан масштаб Гончаровой в общекультурном плане, выявлено её влияние на других мастеров, работавших в разных видах театрального, монументального, станкового искусства.

Однако при общей высокой оценке работы, необходимо сделать несколько замечаний:

1. Наличие выделенных дополнительных заголовков, не отмеченных в оглавлении, затрудняет восприятие текста диссертации и делает его более дробным, чем заявленная структура.
2. Материалы второго и третьего раздела первой главы выходят за хронологические рамки, заявленные в названии, и несколько нарушают логику изложения, поскольку сформулированные в них идеи, связанные с теориями лучизма и «всёчества», явно опережают стилистический анализ, предпринимаемый в 5 и 6-м разделах главы.
3. Практически все художественно-критические материалы первой и второй глав цитируются по работе А.Крусанова «Русский авангард», что ограничивает полную картину исследования по данной проблеме. Во многих случаях автор мог бы обратиться непосредственно к периодике начала XX века, или к имеющимся изданиям известных критиков, таких как М.Волошин («Лики творчества»), Я.Тугендхольд, А.Эфрос и др.
4. Отсутствует ссылка на высказывание барона Н.Н.Врангеля на С. 61-62 текста диссертации.
5. На с.5. диссертации есть фраза, повторяющаяся далее по тексту, в которой «старинные иконы, медное литье, изразцы, каменная и деревянная резьба и другие изделия церковно-художественной работы» отнесены диссертантом к так называемой «низовой культуре». Полагаю, это принципиально неверно, т.к. как низовая культура, по определению М.М.Бахтина, относится к народно-смеховой культуре, но не к церковной и религиозной.

Перечисленные замечания и пожелания никоим образом не влияют на высокую оценку диссертационного исследования. Работа представляет собой актуальное исследование, имеющее научную и практическую значимость. Диссертация авторски самостоятельна, её структура логична. Язык изложения достаточно ясный и вполне соответствует современным требованиям научного стиля.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и дает общую характеристику диссертационного исследования. В нем представлены положения, выносимые на защиту, он также дает представление о структуре и логике изложения материала, об опубликованных по теме диссертации работах. Результаты исследования отражены в девяти публикациях, три из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Положения работы были изложены в докладах на научных конференциях и использованы в лекциях ГТГ и в написании аннотаций «Моя Третьяковка», что позволяет говорить о достаточной степени апробации результатов исследования.

Диссертация Галины Юрьевны Серовой «Религиозные сюжеты Наталии Гончаровой: иконографические источники и культурные контексты», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное

искусство и архитектура, является квалификационной работой в которой содержится решение научной задачи комплексного исследования всех выявленных произведений Н.Гончаровой на религиозные сюжеты, проводится их иконографический анализ, определяется круг иконографических источников, использованных художницей, раскрывается специфика художественной системы и программные задачи Н.Гончаровой в контексте общекультурных событий первой половины XX века. Диссертационное исследование имеет значение для развития науки и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям данной специальности, в том числе соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 года, в действующей редакции, а её автор – Галина Юрьевна Серова заслуживает присуждения степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Грачева Светлана Михайловна,
 доктор искусствоведения, профессор
 профессор кафедры русского искусства,
 декан факультета теории и истории искусств
 Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина,
 член-корреспондент РАХ,
 член Союза художников РФ.

20.04.2022.

Сведения об официальном оппоненте:

ФИО официального оппонента	Грачева Светлана Михайловна
Наименование организации и почтовый адрес места работы	кафедра русского искусства, факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, декану ФТИИ. <u>Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина при Российской Академии Художеств (artsacademy.ru)</u>
Служебный (мобильный) телефон	8-921-599-66-23; 8-812-328-01-13.
Адрес электронной почты (e-mail)	grachewasvetlana@yandex.ru