

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Ларионова Алексея Олеговича

**КОЛЛЕКЦИЯ НИДЕРЛАНДСКИХ РИСУНКОВ XV – XVI ВЕКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ. ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ
И ТИПОЛОГИИ**

по специальности 17.00.04

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Актуальность избранной темы

Около двадцати лет тому назад, когда Алексей Олегович Ларионов приступил к научному исследованию эрмитажного собрания нидерландских рисунков XV - XVI вв., они были рассредоточены в разных частях обширного музейного хранения. К нидерландской школе относили тогда менее 40 рисунков, из которых лишь 11 были опубликованы. Уже тогда назрела необходимость очертить реальный состав нидерландской части хранящегося в музее графического наследия, тем более что в мировом искусствознании интерес к нидерландской школе рисунка постоянно возрастает в сравнении с гораздо лучше изученными рисунками итальянской, немецкой и французской школ. Речь, по существу, шла о том, чтобы превратить рассеянное множество графических работ в коллекцию, отвечающую современным научным требованиям, т. е. описать каждый лист в соответствии с научными критериями, атрибутировать их и опубликовать каталог эрмитажной коллекции со всеми необходимыми атрибуционными обоснованиями.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Приступая к этому грандиозному предприятию, надо было, прежде всего, установить хронологические границы предмета исследования. Если с нижней границей проблем не возникало, т. к. само зарождение национальной художественной школы в Нидерландах относится к рубежу 1420-х - 30-х гг., то выбор верхней границы был обусловлен периодом, когда своеобразие собственно нидерландской школы растворилось в интернациональном маньеризме. У меня, как и у автора диссертации, нет сомнения, что это произошло в 1580-х годах. По этой причине многочисленные хранящиеся в Эрмитаже графические листы последних двух десятилетий XVI в. оставлены за рамками диссертационного исследования.

В атрибуционной работе А.О. Ларионов пришел к выводу, на мой взгляд совершенно справедливому, что художественное произведение невозможно атрибутировать надежно, если не принимать во внимание его практическое предназначение. И действительно: манера художника не может оставаться неизменной, независимо ни от характера заказа, ни от

специфики использования рисунка. Учебный образец для подмастерьев, проект живописного алтаря, рисунок для гравера, эскиз скульптурного рельефа или проект витража, - эти и другие разновидности рисунка не могли выполняться в одной и той же манере. По функциональному критерию А.О. Ларионов выделил три типа нидерландских рисунков XV - XVI вв.: 1) копии и образцы, 2) эскизы и проекты, 3) натурный рисунок. Обоснованный диссертантом типологический подход как практическая основа атрибуции - важнейший методологический принцип, имеющий универсальное значение, независимо от того, над каким материалом работает историк искусства, решающий задачи, аналогичные тем, которые стояли перед автором данной диссертации.

Новизна исследования и полученных результатов.

Для выявления нидерландских рисунков А.О. Ларионов впервые в истории Эрмитажа предпринял тотальную экспертизу эрмитажного хранения рисунков, насчитывающего 40 тысяч листов. Сформированный в итоге корпус нидерландских рисунков XV - XVI вв. содержит 106 листов, т. е. втрое больше, чем представлялось М.В. Доброклонскому и В.Ф. Левинсону-Лессингу, - выдающимся предшественникам автора диссертации, которые около ста лет тому назад предприняли первые шаги в этом грандиозном деле. Уточнив их немногочисленные атрибуции и экспертные заключения, автор диссертации выносит на защиту более 40 атрибуций прежде неизученных или ошибочно определявшихся памятников, выявленных в процессе исследования.

Типологический подход в атрибуционном процессе, разработанный и плодотворно примененный автором, - крупная методологическая новация. В последние годы некоторые современные зарубежные ученые осознавали необходимость такого подхода, но никто до А.О. Ларионова не применял его систематически.

Достоверность исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных А.О. Ларионовым в диссертации, обеспечена, во-первых, его огромным опытом музейного работника - старшего научного сотрудника отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранителя рисунков Северных школ XV - XVIII веков, куратора отечественных и зарубежных выставок нидерландского и немецкого искусства XV-XVII веков. Этот опыт обострил его искусствоведческую интуицию, без которой надежная атрибуция художественных произведений была бы невозможна даже при том владении комплексом исследовательских методов, которое продемонстрировано в диссертации.

Во-вторых, достоверность результатов обеспечена обширной эрудицией автора. Читая диссертацию, убеждаешься, что автор знает

буквально все известное современной науке о каждом эрмитажном рисунке своего хранения, об их аналогах в других собраниях мира, о религиозных, культурных, политических, экономических обстоятельствах их появления и об их дальнейшей судьбе, а также о важных для атрибуции взаимосвязях европейской графики, живописи, скульптуры и архитектуры XV - XVI вв.

В-третьих, А.О. Ларионов осуществлял свое исследование не в одиночку, а в интенсивном устном и письменном обмене мнениями и суждениями со специалистами столь же высокого класса, работающими в крупнейших музеях мира.

У меня не вызывает возражений ни одна из атрибуций А.О. Ларионова.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

В 2010 году в Государственном Эрмитаже прошла с большим успехом выставка нидерландских рисунков XV - XVI веков «От готики к маньеризму». А.О. Ларионов был куратором и автором-составителем каталога выставки. Издание этого каталога вывело Эрмитаж в число мировых музеев, обладающих крупнейшими и лучшими по качеству коллекциями нидерландских рисунков. Появление этого труда позволило и зарубежным коллегам расширить поле аналогий и внести коррективы в, казалось бы, уже устоявшиеся представления.

В диссертации А.О. Ларионова материалы этой выставки, откорректированные с учетом новейших данных, осмыслены методологически. Ценность обоснованного А.О. Ларионовым типологического принципа для атрибуционного дела я могу сопоставить разве что с заветом Эрнста Гомбриха о необходимости определения **жанра** произведения для избежания ошибок в иконологической интерпретации.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Типологический принцип А.О. Ларионова сформулирован ясно (С. 83): *«Задача уяснения возможного предназначения рисунка является необходимым и, в определенном смысле, ключевым этапом его изучения. Как правило, выводы по части возможной типологии листа предшествуют решению чисто атрибуционных проблем и именно они задают правильный вектор дальнейшего исследования»*. По моему убеждению, принцип типологической классификации материала должен взять на вооружение любой атрибутор, в какой бы области искусства он не работал.

Оценить содержание диссертации, ее завершенность.

Итак, выставленная на защиту диссертация - завершённый труд, структура и содержание которого строго соответствует целям и задачам, которые поставил перед собой исследователь. Логика и обстоятельность

суждений не оставляют желать лучшего. Аппарат безупречен. Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации. Основные положения работы А.О. Ларионова достаточно полно отражены в опубликованных им статьях и в упомянутом мной каталоге эрмитажной выставки нидерландских рисунков XV - XVI веков.

Отметить достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, высказать мнение о научной работе соискателя в целом.

На защиту выставлены результаты научного исследования, которыми может гордиться не только музей, в котором оно осуществлено, но и отечественное искусствознание в целом. Благодаря труду А.О. Ларионова множество рисунков, разрозненных по бесчисленным папкам и альбомам музейного хранилища, стало первоклассной коллекцией.

На меня особенно сильное впечатление блеском аргументации, неожиданностью и значимостью результатов производят переатрибуция Франсу Флорису листа «Сабиняне, отправляющиеся на праздник в Рим» (Кат. 88), выявление группы подготовительных рисунков для скульптурных рельефов (Кат. 3 - 6) (выводы А.О. Ларионова распространяются на почти три десятка хранящихся в разных музеях Европы и Америки листов, входящих в так называемую группу Франка ван дер Стокта), а также предметы особой и вполне оправданной гордости автора - атрибуция «Портрета юноши» Петрусу Кристусу и «Мужского портрета» (Кат. 42) Яну Госсарту.

Но достоинства диссертации этим не исчерпываются. В ней всегда уместно проявляется талант автора как художественного критика. Восхищает изящество стиля автора и его умение создать увлекательное повествование при строго научном решении атрибуционных задач. Это редкостное сочетание.

Замеченные мной недостатки крайне немногочисленны и относятся только к частностям, не ослабляющим обоснованности атрибуций.

В описании рисунка, вероятно, Артгена ван Лейдена, «Фигуры, предстоящие у Распятия» (Кат. 16), читаем (С. 72), что на втором плане видны *«фигуры солдат из числа стражи верхом на конях»*. Но здесь изображены не кони, а мулы, и всадники на них - не солдаты, а иерусалимское священство, которое художник представил на мулах по аналогии со священством римско-католическим. В подтверждение могу привести аналогичный мотив в знаменитой гравюре Мартина Шонгауэра «Большое Несение Креста».

У нижнего края рисунка неизвестного южнонидерландского художника «Поклонение плоти и крови Христовой» (Кат. 12) автор диссертации видит (С. 61) *«изображение душ умерших, ждущих спасения»*. Но почему эти люди объаты пламенем?

На С. 46 А.О. Ларионов объясняет нидерландскую страсть к копированию картин *«стремлением опираться в своем творчестве на*

апробированные образцы». Но не говорит ли множество повторов «Св. Луки, рисующего Мадонну» Рогира ван дер Вейдена, «Св. Семейства» Иоса ван Клеве, «Мадонны с Младенцем» Яна Госсарта, «Сборщиков податей» Маринуса ван Роймерсвалле о большом спросе нидерландской публики того времени на копии популярных произведений?

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным «Положением о присуждения ученых степеней».

Диссертация полностью отвечает требованиям пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор А.О. Ларионов заслуживает присуждения степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, служебный телефон (812) 323-61-89, email - academyart@yandex.ru

Согласен на включение своих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

Профессор кафедры зарубежного искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

к. и. Александр Викторович Степанов

12 мая 2022 г.

