

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной деятельности
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
институт культуры», доктор филологических
наук, кандидат культурологии, профессор

А.Н.Ужанков

« 2 » Доктябрь 2020 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации - федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный институт культуры» на диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук, выполненную Орловой Александрой
Михайловной на тему «Российская инсталляция как эстетический феномен»
по научной специальности 09.00.04 - Эстетика (философские науки)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук
на тему «Российская инсталляция как эстетический феномен» по научной
специальности 09.00.04 - Эстетика (философские науки) (далее - диссертация или
диссертационное исследование), выполненная Орловой Александрой
Михайловной (далее - автор диссертации или соискатель), посвящена
эстетическому осмыслению инсталляции как феномена российской
художественной культуры. Автор диссертации связывает возникновение
инсталляции как специфического направления в визуальном искусстве
с последствиями технической революции и с появлением фотографии,
освободившей изобразительное искусство от «документации» действительности,
с одновременной дефункционализацией утилитарных предметов и выходом
искусства в реальную «жизненную среду», что привело к эстетизации далеких
от художественности явлений и размыванию границы между произведением

и окружающей средой, между художником и зрителями. Российская инсталляция вписана автором диссертации в культурно-исторический и философско-эстетический контекст XX века - начала XXI века и, прежде всего, в исторический контекст культуры России - от Серебряного века до наших дней.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, что выбранная соискателем проблематика вызывает большой интерес как в художественном, так и в научном сообществе сегодня. С одной стороны, инсталляция становится все более востребованным явлением искусства в творческой среде и в зрительской аудитории. С другой стороны, теоретический и исторический интерес к новому феномену визуальной культуры вызывает различные интерпретации и оценки, обоснования и комментарии со стороны искусствоведов и эстетиков, вызывает оживленные дискуссии и споры о природе этого феномена, о его эстетических и культурных истоках, об актуальных тенденциях и перспективах развития. Включаясь в пеструю и противоречивую картину профессиональных суждений об инсталляции, соискатель рассматривает отечественную инсталляцию как исторически, так и контекстуально обусловленную форму искусства, что позволяет получить полную картину развития этой формы в нашей стране.

Автор диссертации показывает, что наибольший идеологический и теоретический вклад в изучение инсталляции внесли сами авторы инсталляций, так как с начала XX столетия в творческой среде утвердилась концепция, что художник не только творец, но и обладатель тайного знания и генератор идей. В инсталляции на первое место была выдвинута идея, концепция произведения, а метод исполнения был поставлен на второе место, что вполне соответствует, например, представлениям В. Кандинского о том, как стоит создавать произведения искусства в XX века. Эта концепция была выдвинута им в начале XX столетия, и остается актуальной до сих пор для многих современных творческих практик, и, прежде всего, для концептуального искусства, к которому соискатель справедливо относит и инсталляцию.

В диссертационном исследовании художественная инсталляция рассматривается как синтетическая, интермедialная и трансмедийная открытая художественная форма, что позволяет ей синтезировать в себе практически все

новые явления в современном искусстве. Так, инсталляция способна соединять в себе один или несколько жанров, направлений, видов искусств, а также разнообразные медиа, которые, взаимодействуя между собой, становятся важной частью визуального искусства, рождая в результате неожиданный эстетический эффект, связанный с современными версиями синтеза искусств и художественной виртуальности.

Благодаря подобной гибкости, инсталляция, включающая помимо различных визуальных и технических средств архитектурные, театральные и музыкальные влияния, стала интересна широкому кругу художников по всему миру. Предметом специального исследования соискателя стала российская инсталляция как актуальная художественная практика, которая рассматривается, с одной стороны, как локальное отечественное явление, обладающая своей логикой саморазвития и оригинальной семантикой, а, с другой стороны, как явление интертекстуальное и интерконтекстуальное - в тренде международных тенденций развития художественной культуры.

В диссертации обобщаются многие научные наработки в данной области, которые были сделаны разными исследователями по частным поводам. В частности отмечается, что инсталляция - «чувственно захватывающий объект», рассмотрены интерактивные и иммерсивные аспекты инсталляции, представлены способы репрезентации тех или иных тем и идей с ее помощью, инсталляция характеризуется как «средообразующая» тотальная форма - внедрение художественной инсталляции в некое выставочное или «нейтральное» помещение делает все инсталляционное пространство произведением искусства, которое должен эстетически воспринимать зритель. При этом зритель художественной инсталляции, в отличие от многих других форм искусства, включен в творческий процесс, поскольку может (а нередко и должен) сам являться одновременно объектом и субъектом эстетизации.

В диссертационном исследовании рассмотрены такие виды инсталляции, как медиа, видео, саунд, VR другие ее разновидности. В диссертации описан феномен «тотальной» и «камерной» инсталляции, а также обосновано введение таких специальных терминов, как «инсталляция действия», «инсталляция наблюдения», «очевидец» и «не-очевидец», предложенные автором диссертации

применительно к данному явлению. В контексте медиа- и видеоинсталляции использованы определения «горячих» и «холодных» медиа, которые предложил М. Маклюэн в 1950-е годы, чтобы обозначить медиа, где зритель может или не может влиять на то, что перед ним. Одним из важных понятий в диссертационном исследовании стал термин, предложенный Ж. Бодрийяром и Ж. Делезом, - «симулякр», который обозначает знак, «обретающий свое собственное бытие», «творящий свою реальность». Сюда же вписывается и термин «гиперобъект», обозначающий инсталляцию как сложносоставной феномен.

Важной частью диссертационного исследования являются вербальные описания инсталляций (помимо иллюстративного ряда из более чем 120 фотографий, сделанных автором диссертации, данного в приложении к диссертации), что соискатель объясняет тем, что фото или видео не всегда дают исчерпывающую документацию артефактов, а в тексте есть возможность обратить внимание на некоторые значимые нюансы. Таким образом, автор диссертации демонстрирует текстовые документации работ, которые приводит в качестве примеров своего анализа. Диссертационное исследование обобщает огромный опыт российской инсталляции на протяжении более чем столетия, а также кураторский опыт самого автора диссертации. Однако и объем литературы (на русском и английском языках), на которую опирается диссертационное исследование соискателя, весьма внушителен - свыше 450 печатных и Интернет-источников. В диссертации обобщен уникальный опыт отечественной и мировой эстетической и искусствоведческой мысли, связанный с историей инсталляции.

В диссертации многое открывается впервые. Впервые российская художественная инсталляция рассматривается как эстетический феномен. Впервые показано, что контекстом возникновения и развития художественной инсталляции является не только актуальная художественная культура и окружающая социальная действительность, но также совокупность актуальных философских и идеологических концепций, прямо или косвенно повлиявших на идейный замысел и художественную концепцию инсталляции, на общий интеллектуальный фон концептуального искусства. Впервые исследуется история российской инсталляции, восходящая к первым экспериментальным работам русского авангарда, неоавангарда и неофициального искусства. В диссертации

впервые показана сложносоставная структура инсталляции как тотального произведения искусства, своего рода «гиперобъекта», интегрирующего и обобщающего в себе разнородные культурные тексты, различные формы искусства, разные медиа. Впервые систематизируются и обобщаются эстетические составляющие российской художественной инсталляции - ее идеи, образы, клише, концепции.

В диссертационном исследовании впервые показано, что важнейшей основой инсталляции как эстетического феномена являются дефункционализованные утилитарные объекты, наделенные статусом «произведений искусства» (реди-мейды, «найденные объекты», артефакты, ассамбляжи и т.п.), или мнимые объекты (симулякры). Впервые российская инсталляция представлена в диссертации как произведение искусства с высокой степенью включенности в его содержательную структуру реципиента - как зрителя и как личности (отсюда появление в анализе инсталляций таких терминов, как «очевидец» и «не-очевидец», «атмосфера», «авто-кураторство» и другие). Впервые в качестве одной из основополагающих категорий художественной инсталляции рассматривается иммерсивность (погружение) реципиента в «спроецированную реальность» наряду с его же интерактивностью в заданных пределах этой творчески преобразованной реальности.

Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы и приложения. Основная цель диссертации состоит в выявлении творческих стратегий искусства инсталляции как постоянно развивающейся темпоральной художественной формы и осмыслении ее как динамичного эстетического феномена.

В первой главе диссертации - «Художественная инсталляция как форма современного визуального искусства» - дано актуальное определение инсталляции в свете эстетического опыта XX века, показано место художественной инсталляции в контексте философских концепций, раскрывается ее понимание как сложносоставного «гиперобъекта» и обосновывается представление об инсталляции как «искусстве после философии».

Вторая глава диссертации «Формирование эстетики художественной инсталляции» посвящена оформлению нового подхода к репрезентации

произведения искусства, формированию методов и подходов художественной инсталляции за рубежом и в России. В ней рассматривается «дюшановская эстетика» как отправная точка эстетики инсталляции, проведена систематизация видов и творческих стратегий инсталляции, описываются эстетические предпосылки возникновения художественной инсталляции в России начала XX века, связанные с русским авангардом, показано влияние Запада на становление российской инсталляции, раскрыто значение 1953 года в истории российской инсталляции, демонстрируется роль неофициального искусства в выходе ее из «картинной плоскости» традиционной живописи.

В третьей главе диссертации «Эстетические составляющие российской инсталляции» уделено внимание таким важным составляющим данной художественной формы, как синтез искусств, роль куратора, система образов, российский и мировой контексты современной инсталляции.

В заключении диссертации подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются его основные выводы, намечаются перспективы развития художественной инсталляции в целом и российской ее ветви.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что цель диссертационного исследования достигнута, а гипотеза, выдвинутая соискателем, убедительно подтверждена в ходе диссертационного исследования.

Личный вклад соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в непосредственном включенном участии автора диссертации в исследовании российской инсталляции и ее предыстории, в ходе которого автором диссертации произведен всесторонний эстетический анализ феномена инсталляции и культурно-исторических условий ее возникновения. Соискателем лично обоснована концепция диссертационного исследования, подготовлены его программа и научный инструментарий, осуществлен сбор первичной информации и наиболее репрезентативных источников диссертационного исследования, проведена интерпретация и обобщение полученных результатов, а также апробация эстетических возможностей российской инсталляции на практике - при личном посещении и обозрении многочисленных отечественных и международных выставок, а также в процессе организации собственных кураторских проектов.

Степень обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором диссертации, подтверждается обширным кругом визуальных источников, которые привлек для анализа соискатель, осмыслением и новым прочтением многочисленных эстетических, искусствоведческих и культурологических трудов отечественных и зарубежных ученых. Содержательность диссертационного исследования обусловлена результативностью соотнесения авторской гипотезы с данными теоретических изысканий эстетиков, культурологов и искусствоведов и с эмпирическими наблюдениями в сфере деятельности художников, критиков и кураторов. Обоснованность и достоверность результатов диссертации обусловлены четкой постановкой цели диссертационного исследования и логически вытекающих из него задач, глубоким анализом визуальных источников, предметным изучением исследований своих предшественников, апробацией результатов исследований в публикациях автора диссертации, его выступлениях на научных конференциях и организованных им выставках.

Несмотря на неоспоримые достоинства диссертационного исследования, важно обратить внимание на некоторые недостатки диссертации.

Во-первых, вызывает недоумение странная с точки зрения логики количественная соотнесенность исследовательских задач (4), выносимых на защиту диссертации положений (6) и параграфов диссертации (14). Больше половины параграфов диссертации занимают меньше 10 страниц и не всегда автономны в смысловом отношении, вследствие чего возникает ощущение избыточного дробления текста диссертации в целом.

Во-вторых, содержательная емкость авторских размышлений о природе художественной инсталляции вряд ли сводима к анализу ее как «формы современного искусства»: в тексте немало теоретических предпосылок и эмпирического материала для включения данного явления в проблематику эстетического разнообразия.

Важно обратить внимание и на такой момент: поскольку в диссертационном исследовании много сопоставлений с западной традицией инсталляции, значит ли это, что корни российской инсталляции на Западе?

Данные замечания, однако, не умаляют ни в коей мере очевидных достоинств диссертационного исследования, так как, по сути своей, носят рекомендательный характер, а потому могут быть учтены автором диссертации в дальнейших его публикациях по избранной тематике.

Диссертацию отличает актуальность ее темы, а полученные результаты и выводы обладают всеми признаками новизны и соответствуют критериям теоретической и практической значимости. Внимания научного сообщества достоин нетривиальный комплекс используемых соискателем методологий. Опубликованные автором диссертации статьи (в том числе 5 в научных изданиях, входящих в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций в соответствии с пунктом 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), отражают основные научные результаты диссертации, а в автореферате диссертации убедительно представлены все выносимые на защиту диссертации положения, научная обоснованность, глубина и оригинальность которых не вызывает сомнения. Автору диссертации удалось раскрыть и проанализировать ряд теоретических и практических аспектов художественной инсталляции, что свидетельствует не только о наличии эвристического потенциала данного текста, но и о целесообразности его использования в сфере дальнейших философско-эстетических изысканий. В целом актуальность диссертационной темы, содержательно-смысловая емкость и достоверность полученных результатов диссертационного исследования дают основание для рекомендации данного текста к изданию в виде отдельной монографии.

Анализ диссертационного исследования позволяет сделать вывод о том, что диссертация «Российская инсталляция как «эстетический феномен» является законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, отвечает критериям, установленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук п.п. 9-14 раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Орлова Александра Михайловна -

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по научной специальности 09.00.04 - Эстетика (философские науки).

Настоящий отзыв подготовлен на основании заключения кафедры культурологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» (далее – Московский государственный институт культуры) по диссертации в соответствии с требованием абзаца четвертого пункта 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Указанное заключение подготовлено профессором кафедры культурологии Московского государственного института культуры, доктором философских наук Шibaевой Михалиной Михайловной, обсуждено и утверждено на заседании кафедры культурологии Московского государственного института культуры, состоявшемся 27 ноября 2020 г. (протокол № 4).

Заведующий кафедрой культурологии
Московского государственного
института культуры, доктор философских
наук, профессор

Ю.В.Китов

Сведения о ведущей организации:

полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры»;

почтовый адрес: 141406, Центральный федеральный округ, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7;

телефон: +7 (495) 570-04-77;

адрес электронной почты: kanc@mgik.org

Ю. В. Китов

Заместитель по кадрам

Зам. А. Я. Яковлева

12 2020г.

« 02 » 12 2020 г.