

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д. 210.004.02
на базе Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского
учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства
культуры Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 13.12.2018, протокол № 1

О присуждении Наталье Вадимовне Щербаковой, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата искусствоведения.

Диссертация «Сценический образ-маска в изобразительном искусстве Франции XIX века. От образов театра к театральности образов» по специальности 17.00.04 – «изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» принята к защите 5 октября 2018 года, протокол № 1, Диссертационным советом Д. 210.004.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры Российской Федерации, 125009, Москва, Козицкий переулок, д. 5, приказ 714/НК, утвержден 2 ноября 2012.

Соискатель Наталья Вадимовна Щербакова, 1988 года рождения, в 2011 году закончила очное отделение кафедры теории и истории искусства факультета всеобщей истории искусств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский Государственный Гуманитарный Университет» по специальности

«искусствоведение». В том же году поступила в аспирантуру Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры Российской Федерации по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

В 2014 году закончила очную аспирантуру Государственного института искусствознания по специальности 17.00.04 – «изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура». С момента окончания очной аспирантуры (Приказ от 28.10.2014) по настоящее время соискатель Наталья Вадимовна Щербакова не работает.

Диссертация выполнена в Секторе классического искусства Запада Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры РФ.

Научный руководитель – Свицерская Марина Ильинична, доктор искусствоведения, профессор Кафедры истории и теории мировой культуры Философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Сектора классического искусства Запада Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры РФ, почетный член Российской академии художеств.

Официальные оппоненты:

Федотова Елена Дмитриевна, доктор искусствоведения, заведующая Отделом зарубежного искусства ФГБУ «Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств», член-корреспондент Российской академии художеств;

Шарнова Елена Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

– дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», в своем положительном заключении, составленном и подписанном кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником Отдела искусства Европы и Америки XIX–XX веков Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мишиным Виталием Александровичем, утвержденном и подписанном кандидатом филологических наук, доцентом Бакановой Ириной Викторовной, указала что диссертация Щербаковой Натальи Вадимовны «заслуживает самой высокой оценки» и «дает пример удачно найденной и точно сформулированной темы, которая отличается концептуальной оригинальностью и новизной». В отзыве ведущей организации отмечено, что «оригинальность и новизна заключается не столько в материале как таковом, сколько в авторском подходе к его анализу, в методе исследования, позволяющем открыть даже в известных фактах и явлениях какие-то неожиданные аспекты, увидеть эти факты и явления в новом свете». По мнению Ведущей организации диссертант, имея дело с обширным изобразительным материалом, внимательно вычленяет только самое существенное, отбрасывая то, что «лишь по видимости имеет отношение к делу». В.А. Мишин отмечает, что «в основе этого подхода лежит понимание культуры как целостной системы», а сама диссертационная работа «предоставляет в распоряжение исследователей хорошо продуманную научную методологию, которая будет полезна как искусствоведам, соприкасающимся с проблематикой театра, так и театроведам, обращающимся к истории изобразительного искусства». Рецензентом была отмечена «точность и

взвешенность формулировок, строгая выдержанность терминологии», «введение в научный обиход четко очерченных терминов», хороший литературный язык.

В качестве критического замечания и пожелания – «имея в виду перспективу дальнейших исследований по этой теме» – ведущая организация рекомендует расширить круг используемых диссертантом источников литературой на французском языке.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 9,9 п.л., в том числе 4 статьи по теме диссертации были напечатаны в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 100 % работ выполнены соискателем единолично.

Публикации по теме диссертации:

1. *Щербакова Н.В.* Комедиантские парады Оноре Домье // Вопросы театра / *Proscaenium*. 2012. № 3–4. С. 139–153. (1 а.л.).
2. *Щербакова Н.В.* Маскарады Жана Антуана Ватто // Вопросы театра / *Proscaenium*. 2013. № 1–2. С. 292–309. (1 а.л.).
3. *Щербакова Н.В.* Бердслей и его маски // Вопросы театра / *Proscaenium*. 2014. № 3–4. С.244–260. (1 а.л.).
4. *Щербакова Н.В.* Оноре Домье: от политической карикатуры к маске // Искусствознание. 2014. № 3–4. С.184–199. (1,2 а.л.).
5. *Щербакова Н.В.* Пьеро и Арлекин. Две маски, два лица // Собрание. 2012. № 2. С. 76–84. (0,7 а.л.).
6. *Щербакова Н.В.* Авторские маски Оноре Домье. Принцип создания // Проблемы истории искусства глазами студентов и аспирантов. Материалы научной конференции. Москва, РГГУ, май 2012. М., 2013. С. 184–191. (0,9 а.л.).
7. *Щербакова Н.В.* Маска-тип и Персонаж-маска в творчестве Жоржа Сёра и Анри де Тулуз-Лотрека // Первый всероссийский конкурс молодых ученых

в области искусств и культуры 2014 г., сборник работ лауреатов. М.: Пробел-2000, 2016. С. 420–446. (2,8 а.л.).

8. *Щербакова Н.В.* Пьеро Обри Винсента Бердслея: blanc et noir // От классической античности до модерна. Сборник статей Сектора классического искусства Запада. Посвящается памяти М.Я. Либмана (1920–2010) / Сост., отв. ред. Е.В. Шидловская. М.: ГИИ, 2018. С. 363–383. (1,3 а.л.).

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы:

– от доктора искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой зарубежного искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» (РГИСИ) Максимова Вадима Игоревича;

– от доктора искусствоведения, профессора кафедры истории зарубежного театра Российского института театрального искусства – ГИТИС Хайченко Елены Григорьевны;

– от кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Познанской Анны Владимировны;

– от кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника Сектора классического искусства Запада Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Климовой Ирины Васильевны;

Все отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат, положительные. Рецензентами отмечаются существенная научная новизна и актуальность работы (Е.Д. Федотова, Е.Б. Шарнова, Е.Г. Хайченко, И.В. Климова). Рецензенты сходятся во мнении, что диссертация разрабатывает межотраслевую проблематику изобразительного искусства XIX столетия, недостаточно освещенную к настоящему моменту как со стороны театроведов, так и со стороны

историков изобразительного искусства и востребованную современной наукой (В.И. Максимов, А.В. Познанская).

Среди сильных сторон диссертации и автореферата рецензенты называют точность в определении тех стилистических и смысловых изменений, к которым приходят художники, используя сценическую маску как основу образа (В.И. Максимов, Е.Д. Федотова). Отмечена «широкая эрудиция автора диссертации, подключение обширного изобразительного материала, серьезный анализ литературного наследия эпохи, свидетельств современников о театральные впечатлениях» (Е.Д. Федотова), «свободное и всестороннее владение материалом» (А.В. Познанская), профессиональный отбор и анализ источников (Е.Д. Федотова, Е.Б. Шарнова). Е.Б. Шарнова указывает, что диссертант «превосходно ориентируется в истории театра», что позволяет ему «сформулировать оригинальную концепцию, согласно которой изобразительное искусство во взаимодействии с театром создает собственные образы-маски, независимые от сценического искусства».

По оценкам рецензентов, методология исследования, в частности компаративистский подход – сравнительный анализ индивидуальных манер весьма различных между собой мастеров, позволяет исследователю в равной степени выявлять общие закономерности масочной типизации и индивидуальную образность произведений (Е.Д. Федотова). Е.Б. Шарнова отмечает, что в 4 главе дана «новая интерпретация целого ряда произведений Оноре Домье», а к числу достоинств автора следует отнести умение «одинаково убедительно анализировать не только мастеров первого ряда, но также широко привлекать малоизученных или вовсе забытых художников».

Большое значение рецензенты придают выбранному автором «ракурсу рассмотрения, междисциплинарному подходу к проблеме с привлечением широкого круга источников по истории театра» (Е.Б. Шарнова), который позволяет «сделать фундаментальные выводы, касающиеся не только эволюции сценического образа маски итальянской импровизационной комедии в

французском изобразительном искусстве XIX столетия, но и его формально-стилевой и смысловой трансформации» (А.В. Познанская), а также «показать сам процесс “встраивания” масок *commedia dell'arte* в культуру Франции от XVII столетия до эпохи декаданса» (Е.Д. Федотова).

Рецензенты сходятся во мнении, что, фокусируя свое внимание на проблематике искусства XIX столетия, диссертант справедливо предваряет свое исследование кратким анализом ее истоков в XVI–XVIII веках. Подчеркивается ценность собранного и проанализированного диссертантом материала о бульварных театрах Парижа, творчестве мима театра Фюнамбюль Г. Дебюро и его влияния на культуру романтизма и символизма (Е.Б. Шарнова). Е.Г. Хайченко обращает внимание, что проведенное в диссертации исследование французской пантомимы XIX века является научным открытием диссертанта, а творчество мима Дебюро ранее не освещалось в русскоязычных источниках с такой полнотой.

Рецензенты особенно отмечают, что избранный автором подход к отбору материала – рассмотрение эстетической и содержательной основы произведений изобразительного искусства сквозь призму сценического образа-маски – является эффективным методологическим инструментом, который способен выявлять взаимосвязь явлений культуры определенного периода, обнаруживать новые проблемные аспекты (Е.Б. Шарнова, Е.Д. Федотова), а также восполнять пробелы в изучении и анализе «специфической образности маски и ее влияния на формирование новых тем и мотивов в изобразительном искусстве» (А.В. Познанская). Большинство рецензентов разделяет взгляд автора диссертации на отбор изобразительного материала – ими отмечена логичная структура работы в соответствии с заявленными задачами и продуманный отбор художественных произведений (Е.Д. Федотова, А.В. Познанская, И.В. Климова).

Отзывы содержат также ряд замечаний и пожеланий. Так Е.Б. Шарнова ставит под сомнение уместность исследования творчества Ж. Сёра и О. Бердслея в контексте избранной автором темы. Е.Б. Шарнова считает, что, будучи

поставленным в один ряд с работами Тулуз-Лотрека, творческий метод Сёра представляется а-театральным, а место англичанина Бердслея должен был бы занять Ф. Валлоттон, художник встроенный во французскую культуру, «в творчестве которого сценический образ-маска занимает важное место». В.И. Максимов, напротив, отмечает, что подробный разговор о творчестве Бердслея «абсолютно уместен» для выявления «символистской эстетики». Шарнова также высказывает пожелание расширить исследование примерами из области скульптуры (О. Роден, А. Бёклин), поскольку в заглавии диссертационной работы использована масштабная формулировка «изобразительное искусство», а также анализом работ Э. Мунка, в силу того, что автор сам выходит за рамки французской школы XIX века. Рецензент обращает внимание на необходимость указывать инвентарный номер при ссылках на те или иные памятники изобразительного искусства.

Е.Д. Федотова отмечает, что точно найденные автором определения масочной культуры в искусстве французского романтизма «мало подходят для оценки работ» Т. Кутюра. Рецензенту представляется нелогичным сопоставление графических серий «наделенного тонкой наблюдательностью» Поля Гаварни с разбором творчества Т. Кутюра, охарактеризованного Федотовой словами Ш. Бодлера: «этот “баловень” и “эклектик”, “фальсификатор чувства”, “потакавший легкомысленной публике” своими картинами на театрально-литературные сюжеты».

Отзыв В.И. Максимова содержит пожелание расширить литературный контекст более тщательным разбором текстов П. де Мариво и Э. Ростана для достижения полноты картины.

Все рецензенты сходятся во мнении, что диссертационная работа Натальи Вадимовны Щербаковой соответствует специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, носит убедительный, самостоятельный, высокопрофессиональный характер. Они высказывают мнение о целесообразности продолжения автором исследований в этом направлении. Е.Д.

Федотова отмечает серьезность и важность раздела Заключение, в котором указан вектор развития взаимоотношений между художником и маской в XX веке на примере творчества Дж. Энсора и П. Пикассо, и замечает, что «работу следовало бы ввести в научный обиход в виде книги».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их весомым вкладом в развитие отечественного искусствоведения, в том числе в изучение проблем, связанных с развитием западноевропейского изобразительного искусства XIX века и французского изобразительного искусства Нового времени, большим количеством исследований и опубликованных работ в этих областях искусствоведения, высоким авторитетом в научных кругах России.

В дискуссии принимали участие Т.Ю. Гнедовская, Э.В. Пастон и Н.В. Сиповская.

Т.Ю. Гнедовская отметила снижение интереса в исследовательской, искусствоведческой среде к искусству XIX века, что является, по ее мнению, большим упущением. На этом фоне, ею была подчеркнута важность обращения диссертанта к этому периоду. Гнедовская отметила, что Наталья Вадимовна Щербакова в своем исследовании выходит на некоторые темы и открытия, применимые к изучению образности XX века.

Э.В. Пастон указала на серьезность выполненной работы и важность найденных диссертантом исследовательских методов, которые могут пригодиться в изучении русского искусства начала XX века.

Н.В. Сиповская высказала мнение, что работа Натальи Вадимовны Щербаковой находится в русле классического искусствознания. В диссертации на высоком уровне используется традиционная профессиональная методология, встроенная в широкий культурный контекст. Сиповская отметила, что соискатель мог бы выпустить из исследования столь подробно данную «предысторию» маски *dell'arte* в изобразительном искусстве (глава Введение), поскольку наполеоновские походы и эпоха романтизма начинают новую эру образности в

пластических искусства. Этот факт, по мнению председателя совета, служит лишним доказательством актуальности исследования Щербаковой, сконцентрировавшей свои исследовательские поиски на XIX столетии.

Диссертационный совет пришел к выводу, что кандидатская диссертация Натальи Вадимовны Щербаковой является серьезной и самостоятельной научной работой, обозначающей новый методологический подход к анализу некоторых произведений изобразительного искусства. Это первое в отечественной науке исследование произведений изобразительного искусства Франции XIX века через призму театрального принципа создания образа. Отталкиваясь от понятия маски, разработанного поэтикой театра *commedia dell'arte*, автор не только описывает эстетическую и содержательную трансформацию двух основных для столетия персонажей (Арлекин и Пьеро) в пластических искусствах Франции XIX столетия, но впервые в отечественной науке акцентирует внимание на механизме функционального использования этой образной матрицы (маски) на примере произведений, связанных с темой не столько иконографически, сколько принципами создания персонажа. Благодаря этому в диссертации впервые рассматривается эволюция использования художниками сценического образа-маски: от заимствования персонажей и сюжетов с театральных подмостков к овладению методологией создания собственных персонажей-масок.

Диссертационный совет отмечает, что соискателю удалось:

- представить эволюцию сценического образа-маски в изобразительном искусстве Франции XIX столетия от его сложения в эпоху романтизма до раннего авангарда в контексте творчества отдельных мастеров;
- определить принципы, по которым создавалась маска *commedia dell'arte* (синтезирующая основа сценического образа-типа), и показать, как эти принципы становились специфическим образным подходом — формально-стилевым и содержательно-смысловым ключом — в художественной практике французских живописцев и графиков XIX века;

- проанализировать те аспекты культуры раннего немецкого и французского романтизма и парижского театра мима Г. Дебюро, благодаря которым маски Арлекина, Пьеро и образы бродячих артистов приобрели силу новой «мифологии», заложившей основы коннотации «художник-комедиант»;
- рассмотреть отзвуки этих идей в изобразительном искусстве Франции 1850-х годов — в цикле работ Т. Кутюра, включающих персонажей-масок итальянской комедии, и Ж.-Л. Жерома;
- проследить развитие и изменение отмеченных выше идей в эпоху становления реализма (их преемственность и трансформацию) в театре, литературе и изобразительном искусстве на материале работ О. Домье и его коллег по сатирическим журналам, посвященных быту бродячих комедиантов;
- выделить среди сатирических произведений О. Домье и П. Гаварни те работы, сюжеты которых выходят за рамки иконографии персонажей *commedia dell'arte* и бродячих артистов, с тем, чтобы раскрыть единство приемов типизации в творчестве художников и в искусстве комедиантов;
- определить принципы построения образа-маски в творчестве художников-постимпрессионистов Ж. Сёра и А. Тулуз-Лотрека, запечатлевших в своих произведениях персонажей, наследовавших эстетику бульварных театров на сцене кабаре и кафе-шантанов;
- проанализировать завершающую стадию эволюции образа-маски *commedia dell'arte* в искусстве символизма и модерна – в частности, ее раздвоение на образы Черного и Лунного Пьеро в театре и в работах О. Бердслея и А. Вийетта;
- наметить в Заключение историко-художественную перспективу эволюции рассмотренной проблематики, кратко охарактеризовать примеры ее «выхода» в творческую лабораторию европейского авангарда XX века (П. Пикассо) и экспрессионизма (Дж. Энсор).

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в выявлении способа построения образа-маски в пластических искусствах.

Обозначенный в исследовании вектор движения от изображения театрального мотива, через его освоение культурой (философией, беллетристикой и поэзией) к претворению изобразительным искусством сценической маски как образной матрицы, к внедрению ее в творческий арсенал художника – представляется важным теоретическим достижением. Исследованный материал и научные выводы работы найдут применение в лекционных курсах, общих и монографических исследованиях по истории изобразительного искусства XIX века, а также при изучении наследия художников, произведения которых рассмотрены в диссертации. Собранный иконографический материал ценен также в качестве визуального источника по истории западноевропейского театра.

В работе над диссертацией использовался комплекс **методов**. Помимо стилистического и компаративистского методов анализа произведений живописи и графики, автор исследования опирался на широкий исторический и историко-культурный анализ, с целью обнаружения связей между рассматриваемыми явлениями. В тексте фиксируются и оцениваются изменения, которые происходят в отношении творческих элит к образам итальянской комедии, в эволюции жанра пантомимы в рамках бульварных театров и далее – на сценах кафе-шантанов и цирка, рассматривается специфика площадных выступлений бродячих артистов и выявляется взаимосвязь этих процессов с функциональными, смысловыми, иконографическими и прочими трансформациями в использовании этих мотивов во французском изобразительном искусстве XIX века.

Диссертация решает поставленные исследователем задачи, соответствует критериям содержательности, научной обоснованности и внутренней целостности, отличается продуманной структурой, оригинальностью авторской концепции, достоверностью выводов.

Личный вклад соискателя состоит в:

- введении в поле искусствоведческой науки понятия «образ-маска» применительно к пластическим искусствам;
- прослеживании эволюции использования указанных театральных тем и мотивов в изобразительном искусстве протяженностью более чем в век – от буквального заимствования художниками опыта театра к обретению некоторыми мастерами столетия творческого метода создания художественного образа по принципу театральной маски;
- расширении исследовательского горизонта при рассмотрении театральных образов-масок (масок *commedia dell'arte*) в изобразительном искусстве Франции XIX века, в результате чего анализу подвергается не столько иконографическая и эстетическая, сколько функциональная, содержательная сторона вопроса;
- описании и анализе специфики бульварных театров Парижа XIX века и пантомимы Г. Дебюро, рассмотренных в тесной взаимосвязи с изобразительным искусством эпохи;
- публикации результатов в виде научных статей, в том числе, в рецензируемых изданиях ВАК.

На заседании 13 декабря 2018 года Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующую требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, и принял решение присудить Наталье Вадимовне Щербаковой ученую степень кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве 15 человек, из них – 14 докторов наук по специальности 17.00.04, участвовавших

в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 14 , против – 0, недействительных бюллетеней – 1.

Председатель диссертационного совета

доктор искусствоведения

Сиповская Наталия Владимировна

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат искусствоведения

Струкова Александра Ивановна

13 декабря 2018 года

Подпись *Н. В. Сиповской*
Удостоверяется. *Ю. С. Макашечкина*

Подпись *А. И. Струкова*
Удостоверяется. *Ю. С. Макашечкина*

