

ОТЗЫВ

**научного руководителя доктора искусствоведения
Свидерской Марины Ильиничны
о диссертационной работе Натальи Вадимовны Щербаковой
«Сценический образ-маска в изобразительном искусстве Франции XIX
века. От образов театра к театральности образов», представленной на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.04. – изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура.**

Тема диссертации была предложена соискателем в период обучения в аспирантуре сектора Классического искусства Запада Государственного института искусствознания (ГИИ) и принята сектором как многообещающая по составу проблем и репрезентативная в качестве предмета диссертационного исследования.

Актуальность и новизна замысла будущей работы были связаны не только с материалом – изобразительным искусством Франции XIX века, но и – в наибольшей степени – с выбранным автором оригинальным углом зрения на него, предполагавшим комплексный, кросскультурный подход к его реализации. Речь шла об изучении закономерностей взаимодействия двух ведущих для данного периода видов искусства – живописи (и графики) и театра – их развития и взаимовлияния в общем художественном, творческом и интеллектуальном контексте.

Не меньшей смелостью, характеризующей методологическую ориентированность и широкий исследовательский горизонт диссертации, отмечено также стремление Н.В.Щербаковой рассмотреть эволюцию указанного культурного контекста в масштабах целой художественной эпохи протяженностью более столетия: от раннего романтизма рубежа XVIII-XIX веков и его зрелых модификаций 30-40-х годов XIX века (в противоречивом соседстве со становлением реализма) к поздним – «вагнеровскому» и символистскому – этапам и далее, вплоть до постимпрессионизма, модерна и начала авангарда.

Необходимо отметить при этом, что существенный интерес представляет не только то, как философские, идеологические, художественно-образные установки определенной фазы в развитии французской культуры XIX века вступают во взаимодействие с основной исследовательской линией диссертации – диалогом «живопись-театр» – но и то, насколько сами эти культурные стадии, со своей стороны, обнаруживают новые содержательные аспекты, обогащающие их общепринятые характеристики.

Изложение в целом имеет по преимуществу исследовательский, проблемный ракурс даже в тех разделах, где, на первый взгляд, речь идет о констатирующих, описательных моментах, связанных с историей появления масок итальянской *commedia dell'arte* в качестве сюжетных мотивов

изобразительного искусства Франции XVI-XVIII веков (периода маньеризма школы Фонтенбло, творчества Ватто и культуры рококо). Такой аспект обусловлен тем, что с самого начала автор диссертации имеет целью проследить бытование в культуре особого художественного явления, обозначенного им как «масочный принцип» образной характеристики.

Постепенно, в ходе исследования, этот принцип развивается в своем содержательном наполнении и, повышаясь в статусе, концентрируется в понятие «образной матрицы», «образного кода» художественного мышления в целом, обретая роль одного из «предельных оснований» культуры, синтезируя в себе общие достижения в указанном направлении живописи, графики (книжной и журнальной иллюстрации, афиши), литературы (поэзии, романа), философии, художественной критики, различных форм сценического и зрелищного искусств (театра, кафешантана, цирка).

Автор диссертации раскрывает разнообразие смыслов, эмоциональных оттенков, образных функций, обретаемых этим культурным кодом в разные исторические периоды и на почве разного художественного материала, демонстрируя каждый раз тот вклад в его претворение, который вносит взаимодействие различных сфер творчества. Так, яркие страницы посвящены тому, как братья Шлегели, Новалис, Тик – то есть философия и поэзия раннего романтизма – а также великий мим Гаспар Дебюро из бульварного театра «Фонамбюль», совокупными усилиями, опираясь на предшествующую сценическую и изобразительную традицию, создают нечто невиданное и феноменальное с точки зрения его значения для общего облика культуры и духовной жизни Франции не только XIX, но и XX века: образ «Лунного Пьеро». Унаследованная от итальянской комедии театральная маска незадачливого растяпы-неудачника полностью переосмысливается и воплощается в трагическую фигуру одинокого непризнанного гения – поэта, артиста, комедианта и вообще в личность творца, обреченного на положение изгоя в набирающей силу буржуазной цивилизации.

Поэтико-драматические и лирические интонации в трактовке образа-маски раннего романтизма у мастеров журнальной и станковой графики 30-40-х годов столетия (Домье, Гаварни) уступают место приемам социальной сатиры и гротеска, линию которого подхватывают художники постимпрессионизма (Тулуз-Лотрек), эволюционирующие в направлении стилизации субъективно-заостренных эстетизированных символов, характерных для модерна (Сера, Бердслей).

Завершает работу Н.В.Щербаковой анализ образа-маски в искусстве раннего авангарда – в творчестве Пикассо и Энсора. В искусстве последнего ярко заявляют о себе гротескно-символические образы-маски «Арлекин-Жизнь» и «Пьеро-Смерть» (Черный Пьеро). Однако совершенно очевидно, что большинство населяющих его произведения героев – это уже не «образы театра», как цитаты и сюжетные мотивы, средства погружения в далекий, эстетически преобразенный условный мир, а *персонажи-маски*, в которых театральная масочность, превращающая лицо в скрывающую сущность

личину, составляет их содержание, показывая, что масочность отныне представляет собой жизненную тотальность, подчиняющую себе все.

Диссертационное исследование Н.В.Щербаковой может рассматриваться как кропотливый анализ эволюционного процесса, развивавшегося в направлении подобного итога – то есть по пути постепенной трансформации театральных тем и мотивов в изобразительном искусстве Франции XIX века к моменту кардинального качественного скачка - превращению их в *творческий метод* ведущих мастеров эпохи, в способ создания *художественного образа по принципу театральной маски*.

Этот исследовательский результат составляет главное научное достижение автора и позволяет говорить о существенном *теоретическом вкладе*, вносимом настоящей диссертационной работой.

Н.В.Щербаковой как «образная матрица» и «культурный код», объединяющий разные сферы творческой деятельности и определяющий принцип их взаимодействия в культуре Франции XIX века, выступает в диссертационном сочинении также как *эвристическая модель*, поскольку играет роль ключа к познанию новых закономерностей и новых областей этой культуры (например, способствует переоценке значения бульварных театров, новому, более объемному истолкованию творчества Домье, Тулуз-Лотрека, Сера, более глубокому пониманию значения темы цирка и образов бродячих комедиантов в разных видах искусства и пр.).

Если сценическая маска во французской культуре приобретает значение «образной матрицы», «культурного кода» и «эвристической модели», то *инструментом*, раскрывающим логику их функционирования, является *художественно-образный анализ* произведений изобразительного искусства и культурологический анализ взаимодействия различных искусств в общеэпохальном контексте. Художественно-образный анализ произведений искусства – главное обоснование выводов, подтверждение выдвинутых автором концептуальных положений. Он составляет основу диссертации, которая строится в направлении от изобразительного искусства – к театру, а не наоборот.

Сочинение Н.В.Щербаковой – искусствоведческая работа, однако задуманная и выполненная в русле той тенденции к расширению специфики и содержательного поля искусствознания, первооткрывателями которой были отцы-основатели искусствоведения как науки от Аристотеля и представителей философских школ рубежа XIX-XX веков, в особенности венской (Ригль, Воррингер, Дворжак, Варбург, Панофски и др.), а в отечественной традиции - деятелей разгромленного в 20-х годах ГАХН-а (Шпет, Габричевский, Виппер, Лазарев, Губер, Алпатов, Ярхо и др.) и их преемников в искусствознании 60-80-х годов ((Дживелегов, Гвоздев Мокульский, Пинский, Баткин, Данилова, Даниэль и др.).

Оформление работы выполнено на должном уровне, изложение логично и последовательно, цитирование осуществлено корректно, научной терминологией автор оперирует свободно и адекватно, структура работы

соответствует поставленным целям. Текст написан хорошим выразительным языком, согласуется с правилами академического письма.

Автор находился в постоянном контакте с руководителем, разделы диссертации проходили апробацию на секторе, при этом соискателя отличала высокая степень самостоятельности, творческий подход к решению поставленных задач, настоящая увлеченность и ответственность.

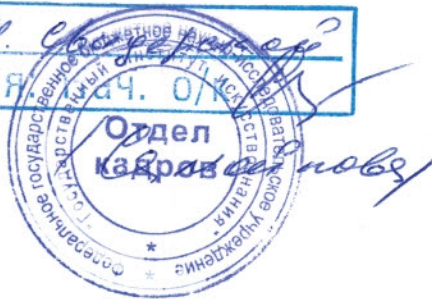
Считаю, что представленная работа полностью завершена, выполнена на высоком уровне, поставленные цели достигнуты, выводы обоснованы.

На основании изложенного считаю возможным допустить диссертацию Натальи Вадимовны Щербаковой на тему «Сценический образ-маска в изобразительном искусстве Франции XIX века. От образов театра к театральности образов» к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.

М.И. Свидерская
док. иск., проф.,
почетный член Академии художеств РФ.

Главный научный сотрудник Сектора классического искусства Запада
ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания»,
125009, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5 ,
e-mail: misvid@yandex.ru
тел.: +7 (495) 694-0371, факс.: +7 (495) 785-2406

Подпись М. И. Свидерская
Удостоверяется

15.02.2018