

ОТЗЫВ ПЕРВОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Ю.В.Петровой
«Личность и творчество Эжена Карьера
в контексте художественной и общественно-политической жизни
Франции конца XIX – первой трети XX века»

Представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения диссертация Ю.В.Петровой представляет собой основательное, скрупулезно проведенное исследование творчества художника, сейчас полузабытого, но сыгравшего существенную роль на переломном этапе развития французского искусства. В этот решающий для европейского искусства период Эжен Карьер был хотя и не ведущей, но значительной фигурой. Его известность выходила за пределы Франции, и диссертант дает яркую картину рецепции его творчества в России.

Работа Петровой посвящена раскрытию роли, очерчиванию места Карьера в кипящей новациями и спорами художественной жизни Франции рубежа веков. Автор внимательно и с хорошим пониманием выразительных средств живописи рассматривает творчество мастера, убедительно показывая единство его эстетических принципов в разных жанрах – семейной сцены, портрета, пейзажа, городских сюжетов, аллегорий, религиозной тематики. Из предложенного диссертантом анализа можно сделать вывод, что мастер шел к своей оригинальной манере прямым путем, без рывков в сторону (типичных для его современников) и, найдя свой стиль, был верен ему в различных жанровых ипостасях, отработывая нюансы и не претендуя на эксцентричные эффекты. Петрова умело, с высоким профессионализмом показывает эту целостность стиля, неуклонное движение художника по раз найденному пути и его мастерские разработки тонких различий внутри единой парадигмы.

То, что могло бы показаться монотонностью, в анализе Ю.В. Петровой предстает как работа с вариациями и оттенками значений. Стремясь к исчерпывающему объяснению поэтики художника, автор обращается и к

особенностям его личности – чертам характера, интересам и убеждениям. И содержание этой главы не зависает в воздухе. Такие особенности психического и интеллектуального склада Карьера, как его отношение к семье как гуманистической ценности воплощенной любви, его благожелательность к людям, пацифизм, склонность к социалистическим идеям, по всей видимости, имели прямое отношение к творчеству. Мягкие формы с размытыми контурами, ощущение нежных касаний в сюжетах материнства, мотивы умиротворенной природы, общегуманистическая трактовка евангельских тем – эти свойства живописи предстают как органичное следствие определенных душевных качеств.

Анализируя самобытность живописи Карьера, показывая ее несомненную оригинальность, Ю.В.Петрова, на наш взгляд, с излишним напором утверждает особость художника, отстраненность его от таких направлений, как импрессионизм и символизм. Так, на стр. 28 диссертант пишет об «отсутствии двойных трактовок или скрытого смысла» как постоянного свойства живописи Карьера. И далее, на стр. 66 возникает суждение «о невозможности привязать художественную манеру Карьера к тому или иному определенному стилю или художественному направлению. Карьер [...] выработал собственную манеру на стыке реализма, символизма, импрессионизма и ар нуво, не отдавая предпочтения ни одному из них. [...]». Так Карьер на два десятилетия предвосхищает период в истории искусства, когда каждый живописец будет изобретать для себя собственную, ни на что ранее созданное не похожую манеру, и эта непохожесть станет целью живописцев».

Последнее утверждение, касающееся художников XX века, можно принять лишь в ограниченном объеме. Ведь хорошо известно, что в кубизме, футуризме, ранних абстрактных течениях складывались коллективные программы, предопределявшие единую стилистику и общие образные мотивы. Художники, входившие в круг символизма, напротив, отличались большим разнообразием манер и тематических предпочтений,

так что в общий круг они вовлекались лишь сходным настроением сознания. Духовная атмосфера побуждала к самостоятельным поискам изобразительного воплощения витавших в воздухе идей. Пюви де Шаванн, Гюстав Моро, Одилон Редон, Поль Гоген, Морис Дени, Арнольд Бёклин, Макс Клингер – каждый из этих представителей символизма вырабатывал собственный язык, находил собственную пластическую систему для выражения определенного мирозерцания.

Карьер, издавна и не без оснований, относимый к символизму, не составляет исключения. Диссертант справедливо указывает на такие символистские черты в искусстве Карьера, как размытость, «дымчатость» формы, наличие аллегорий-намёков, мотив прислушивания к внутреннему миру («Жанна д'Арк»), трактовка пейзажа как проекции субъективных состояний, сублимация жанровых (семейных) сюжетов к обобщенным представлениям о человеческих связях. К этому можно было бы добавить и более существенные особенности, роднящие Карьера с символизмом. Растворенность фигур в световой стихии создает ту неоднозначность, которая порождает метафорические прочтения изначальной (натурной) формы: в волнообразных, истаявающих массах проступает и течение вод, и клубящиеся облака, и изгибы рельефа. Сам Карьер писал: «Во всех телах циркулирует одна и та же живительная сила; внутренняя жизнь набухает в них, змеится, одушевляет поверхности»¹. Настаивая на верности натуре, он также прозревал в ней духовное, творческое начало, о чем неоднократно говорил в своих записках. Это «двойное видение» проступает в двузначности формы – убедительно реалистической, но пронизанной светоносной силой, истаявающей в лучистой энергии. Образная материя обретает прозрачность, граничащую с ирреальностью видения. Это и делает художника символистом. Ведь говорил же он, что «только дух реален, поскольку он вечен»². Нельзя сказать, что диссертант

¹ Carrière E. *Ecrits et lettres choisies*. Paris, 1907. P. 47

² *Ibid.* P. 119

обходит стороной эту особенность живописи Карьера. В работе содержится хороший анализ его пластического языка. Но этот анализ, на наш взгляд, не доведен до конца, до заключения о наличии неявных, то есть символических смыслов в образной системе художника.

Это замечание оппонента имеет не столько критический, сколько дискуссионный характер. Вопрос о границах многоликого направления сложен и допускает различные решения. Работа Петровой, несомненно, вносит свой вклад в обсуждение этой проблемы. Анализ материала по избранному ею методу проведен логично и убедительно. Специфика творчества Эжена Карьера и его место в художественной жизни своего времени раскрыты с незаурядной основательностью и точным пониманием формы, ее зримой экспрессии и порождаемого ею мыслимого содержания.

Новизна диссертации Ю.В. Петровой не вызывает сомнений. По сей день в отечественном (и, по-видимому, в зарубежном искусствознании) не было обобщающего исследования о творчестве одного из видных мастеров, открывших новые горизонты в художественном развитии Европы. В новизне работы и состоит, в первую очередь, ее актуальность. Ведь в гуманитарных науках (как, впрочем, и в фундаментальных отраслях наук естественных) актуальность состоит именно в добывании нового знания, в его росте, обогащающем культуру, расширяющем круг представлений о художественных ценностях. Прикладное использование знания приходит позднее или даже никогда. Конечно, можно указать и на возможные (вполне вероятные) применения положений и фактов диссертации Ю.В. Петровой – в преподавании, в музейной работе (в российских собраниях есть произведения Карьера), в просветительской деятельности. И все же, на взгляд оппонента, самоценная новизна исследования важнее его практической применимости: ведь так расширяется компетенция профессиональных, а затем и

непрофессиональных читателей, то есть обогащается культурный опыт нашего общества.

Работа Ю.В. Петровой выполнена с такой тщательностью, что оппоненту не удалось обнаружить в ней сколь-нибудь существенных огрехов. Приведенное выше возражение акцентирует концептуальное расхождение во взглядах диссертанта и оппонента и не должно рассматриваться как указание на ошибку. Ю.В.Петрова внимательно прослеживает не только творческий путь художника, но и проявления его индивидуального мышления во всех жанрах живописи. Несомненной ценностью обладает приложение, содержащее высказывания Карьера. В автореферате и в шести публикациях отражено содержание основного текста. Особо следует отметить, что одна из них, относящаяся к рецепции творчества Карьера в России, сделана во французском издании.

Диссертация Ю.В. Петровой вполне отвечает установленным требованиям, что дает основания для присуждения ей искомой степени кандидата искусствоведения.

2 мая 2017

Федеральное государственное бюджетное
научно-исследовательское учреждение
«Научно-исследовательский институт теории и
истории изобразительных искусств при Российской
академии художеств»
Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.21

Крючкова

В.А.Крючкова,
доктор искусствоведения,
главный научный сотрудник
ФГБНУ НИИ РАХ

*Подпись Крючковой В.А. заверяю
Специалист по ИИИ РАХ (Колупица?)*

