

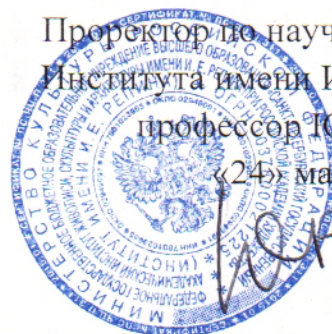
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии художеств»
Университетская наб., 17. Санкт-Петербург, 199034
Телефоны: (812) 323-61-89, 323-67-77, 323-58-89; E-mail: academyart@yandex.ru; Факс: (812) 328-79-18
ОКПО 02949091, ОГРН 1037800021225, ИНН/КПП 7801023965/780101001

23.03.2016 № 132-р

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
Института имени И.Е. Репина
профессор Ю.Г. Бобров
«24» марта 2016 г.

ОТЗЫВ

Ведущей организации на кандидатскую диссертацию Полины Викторовны Коротчиковой «Ананда К. Кумарасвами (1877-1947) как историк и теоретик искусства», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – «изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Диссертация Полины Викторовны Коротчиковой «Ананда К. Кумарасвами (1877-1947) как историк и теоретик искусства» представляет собой актуальное и новаторское монографическое исследование, посвященное изучению и оценке вклада индийского ученого и философа Ананды Кентиша Кумарасвами в формирование и развитие науки об индийском искусстве. Данная тема представляется в современных условиях российского искусствознания особенно важной и практически значимой, поскольку

большинство трудов, научных открытий, методологических разработок ученого, выполненных на высочайшем научном уровне, остаются еще недоступны для русскоговорящего читателя, а проблемы западной и восточной традиций в области искусства, которые в них освещаются, приобретают в современных условиях развития российского востоковедения особое звучание. Нерешенность многих аспектов в современном обществе, определенные тенденции в индийском искусствознании, необходимость переоценки духовных ценностей на Западе, стремление обрести универсальный метафизический опыт, привели к тому, что «Кумарасвами и его труды находятся в центре дискуссии как в Европе и США, так и в Индии». Рассмотрение в настоящее время научной деятельности Ананды К. Кумарасвами подтверждает необходимость переосмысления сущности данного явления, имеющего ключевое значение для путей формирования истории искусства Востока, в частности Индии, в силу многоплановости материала и разработанных ученым подходов и оценок.

И с этих позиций диссертационное исследование Полины Викторовны, несомненно, актуально и имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Научная новизна рецензируемого исследования характеризуется тем, что уважаемый автор осмыслил материал, включающий и индийские, и международные исследования, посвященные отдельным аспектам наследия Кумарасвами, что еще раз говорит об актуальности вопроса.

Являясь одной из первых работ теоретического характера, диссертация раскрывает содержание и сущность научного наследия Кумарасвами именно в области истории и теории искусства, доказывая его значимость для востоковедческой мысли вплоть до настоящего времени. Анализ содержательной части настоящей диссертации позволяет утверждать, что автор владеет существом проблемы как с теоретической, так и с практической точки

зрения. Прежде всего, это проявилось в постановке цели диссертационного исследования и логически последовательном решении основных задач, сформулированных диссертантом.

Цель диссертации автор видит в комплексном и максимально полном рассмотрении научного наследия Кумарасвами именно в области истории и теории искусства.

Основные *задачи* диссертации заключаются в следующем: рассмотреть картину развития науки об индийском искусстве начиная с XIX в. и до 2-й половины XX века; определить основные проблемы, подходы, оценки, ошибки и находки исследователей, оказавшие наибольшее влияние на формирование индологии; обосновать причины и оценить результаты революционного характера ранних трудов ученого по сравнению с предшествующей научной традицией; представить максимально полный обзор работ ученого, посвященных истории искусства (не только Индии, но традиционного искусства в целом); вычленив ряд тем, впервые введенных Кумарасвами в научный оборот; проследить эволюцию методологических подходов, используемых ученым в разные периоды работы; определить суть новаторской деятельности Кумарасвами для истории искусства; доказать приоритетное значение истории искусства для научного творчества ученого; проследить влияние идей, открытий, методов Кумарасвами на художественную среду и эстетическую мысль, а также на исследования в области истории искусства в Индии и Западе, проанализировать оценку его деятельности современным научным сообществом.

Исходя из накопленного изобразительного и научно-теоретического материала, Полина Викторовна формулирует *объект исследования* – научная деятельность А.К. Кумарасвами, имеющая ключевое значение для истории изучения искусства Востока в силу многоплановости материала и разработанных ученым подходов и оценок; и *предмет* своего научного интереса – труды,

научные открытия и методологические разработки ученого, которые относятся к области истории и теории искусства, преимущественно восточного (чаще всего – индийского), пути и механизмы их влияния на современные Кумарасвами научные изыскания и последующее развитие востоковедной мысли.

Базовые теоретические категории, которыми оперирует соискатель (*художественный образ, тема, сюжет, жанр, традиция, миф, философско-культурный процесс, традиционная эстетика, иконография, аниконическое буддийское искусство и др.*), соотнесены с их трактовкой в монографиях С.Ф. Ольденбурга, И.И. Шептуновой, Р. Ливингстона, Эдварда Крукса, Р. Липси, Дж. Кроуча, а также их индийских коллег: Парул Пандья Дхар, Капила Вайтсьян, Ратан Париму, Девангана Десай, Химаншу Прабха Рай и др.

Представленная к защите диссертация обладает продуманной структурой. Автору удалось собрать масштабный материал, компактно и логически выверено выстроить текст, отстаивая основополагающую гипотезу исследования – Деятельность Кумарасвами исключительна по многим направлениям. Его можно считать как первопроходцем в развитии ряда тем истории индийского искусства, так и создателем той методологической структуры, которая до настоящего момента является основой для специалистов-востоковедов. Критически рассматривая научную литературу, а это теоретические трактаты древних мастеров и труды современных индийских авторов, посвященные наследию Кумарасвами, а также труды российских индологов диссертантка обоснованно делает вывод, что в начале XX века Кумарасвами разработал новую систему оценки индийского искусства через призму духовной и сакральной значимости его содержания, он был первым, кто провел различие между археологией и историей искусства. Он обогатил распространенное в индологии понятие «икконография», понимавшееся лишь как перечисление внешних атрибутов божеств. Более того, он сформировал понятие «традиционного искусства»,

занимаясь, в частности, социологическими аспектами его развития. С этой точки зрения уже в самом названии диссертации обозначена актуальность данного исследования.

Диссертация имеет четкую структуру и состоит из **Введения, четырех глав**, поделенных на разделы и сопровождаемых постраничными примечаниями, **Заключения**, списка источников, библиографического списка использованной литературы, включающего наименования 61– на русском, 273– на иностранных языках (всего 273). Объем основного текста составляет **193 страницы**. Общий объем диссертации – **230 страниц**.

Итак, собранный фактический и теоретический материал, авторские рассуждения и аналитические выводы диссертант сгруппировал в четырех главах: **«Путь от первых статей (1908) до «Раджпутской живописи» (1916). Становление ученого»; «Научная деятельность Кумарасвами в 1918-1930. Иконография»; «Иконология и метафизика Кумарасвами. Труды после 1930 года»; «Концепции Кумарасвами в индийской, европейской науке и художественной практике».**

Автор делит творчество Кумарасвами на три этапа, которые практически совпадают с основными этапами его биографии и соответствуют первым трем главам. Каждая глава снабжена биографическим вступлением и историческим экскурсом. В Четвертой же главе суммируются основные достижения Кумарасвами в контексте общего развития истории искусства Индии. Отдельный раздел посвящен более сложным и разноплановым влияниям теории ученого на европейскую научную мысль и область искусства.

В Заключении суммируются выводы, сделанные в процессе исследования.

Отмечается значение разработанной Кумарасвами системы методологии, введение им в научный оборот целого ряда тем, получивших дальнейшее осмысление. Ему принадлежит открытие и первое всестороннее описание раджпутской школы живописи, относимой ранее к могольской. Значителен вклад

ученого в изучение буддийского искусства, как на уровне отдельных памятников, так и на уровне общей символики и метафизики. Именно Кумарасвами впервые обратил внимание исследователей на область декоративно-прикладного искусства Индии как равноценного изобразительному по значению, наполнению и качеству, а также посвятил отдельные исследования теме *якшей*, божеств низшего ранга и изобразительных мотивов, связанных с водной космологией.

Ученый превратил принятое в индологии понятие «иконографии» как описания определенных изобразительных схем в полноценный метод, распространив на живопись и архитектуру, обогатив экзегетическими, нумизматическими и археологическими источниками информации.

В первой главе прослеживается линия формирования основных принципов ученого. Среди факторов, определяющих эстетическую ценность традиционного искусства признается сочетание мировоззрения и мотивов их творцов, неправомерность разделения «высокого» и «прикладного» искусства; первичность смысла по отношению к форме. Завершается глава разделом, посвященным монографическому труду Кумарасвами «Раджпутская живопись» (1916). Кумарасвами не только выделил стиль живописи в самостоятельный в истории искусства Индии, но и провел систематизацию и классификацию школ индийской живописи.

Хотелось бы более пристального внимания автора к вопросам рассмотрения синтеза древних индийских верований, натурфилософских воззрений и религиозно-философских учений, лежащих в основе последующих эстетических установок и концепций, оказавших огромное влияние на природу художественного творчества индийских мастеров. Ведь эти учения остались в основе художественно-эстетического канона. Стоит согласиться с констатацией автором важности рассмотрения начального этапа формирования ученого.

В круг изучаемых проблем диссертант вводит значение идей бенгальского национализма, антикапиталистического движения Морриса, ницшеанского анархизма, но не преувеличивает их значение в формировании основных взглядов Кумарасвами, подчеркивая, что его подлинный интерес концентрировался в области искусства и проблем его изучения.

Вторая глава посвящена зарождению нового иконографического метода Кумарасвами, его плодотворной работе в Бостоне. В своих трудах этого периода он демонстрирует глубокое знание источников, сакральной традиции, понимания роли искусства в качестве визуального свидетельства глубины культурных процессов.

Другой сектор проблем рассматриваемых автором в этой главе касается первого, вышедшего в США сборника ученого «Танец Шивы», включающего эссе как искусствоведческого, так и философского, и культурологического порядка. Изображение тамильского Натараджи ученый превратил в универсальный символ религиозной глубины и экспрессивной мощи индийского искусства и философского мировосприятия Индии в целом.

В третьей главе рассматривается наиболее плодотворный период научной деятельности Кумарасвами с 1930 по 1947 гг. В главе доказывается, что наиболее значимые труды ученого по-прежнему лежат в области истории искусства, а вовсе не в сфере философских и религиоведческих изысканий, на которых останавливается большинство исследователей его творчества.

Первый раздел посвящен программному труду Кумарасвами – «Преобразование природы в искусстве». Это первое комплексное исследование механизмов восточной традиционной эстетики с привлечением более близких европейскому читателю аналогий в средневековой западноевропейской мысли.

Во втором разделе впервые предпринята попытка классифицировать и описать разработанный Кумарасвами теоретический аппарат, проанализировав многочисленные статьи, заметки, письма и монографии. Отмечается индивидуальный стиль работы Кумарасвами с материалом, который никогда не получает однозначное осмысление, но раскрывается ученым поступательно. Анализ категорий, используемых Кумарасвами, вращается вокруг двух фундаментальных понятий – «символа» и «знака», которые для него связаны соответственно с понятиями аниконического и иконического.

Четвертая глава построена на утверждении значения наследия ученого на развитие научной мысли.

В первом разделе подробно рассмотрено ключевое значение Кумарасвами для индийской истории искусства, которое признают и его последователи, и оппоненты как с позиции пробуждения интереса к искусству родной страны и содержания его трудов, так и с позиции разработанной им методологии.

Следующий раздел главы посвящен основным положениям, выработанным Кумарасвами, которые получили дальнейшее развитие и осмысление в художественной жизни Индии.

Ломая канонические схемы традиционных подходов к истории искусства Кумарасвами сумел не только сохранить опыт прошлого, но и обогатить его, открывая новые возможности для живописцев следующего поколения, способствуя сохранению китайской национальной специфики.

Подводя итог диссертационному исследованию П. В. Коротчиковой, необходимо отметить, достоинством работы является ее солидная теоретико-искусствоведческая основа, солидная база источников, насыщенность конкретным фактическим материалом, свидетельствующим о глубоком знании автором предмета исследования, убедительность выводов, стремление автора

постичь источники на иностранных языках, подтвердить теоретические положения диссертации конкретными примерами богатого творческого наследия Кумарасвами.

Вместе с тем, имеется ряд замечаний. Основные замечания сводятся к следующему:

1. Важные сведения по терминологии лучше было бы поместить в глоссарий, а не в постраничные ссылки. Наличие глоссария только украсило бы диссертационный труд.

2. Безусловно, наличие в работе продуманного изобразительного ряда, так называемых иллюстраций, помогло бы в полной мере отразить смысл рассматриваемых научных трудов Камарасвами.

Высказанные замечания, скорее носят характер пожеланий и не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования. Основные положения и выводы диссертации представляются правильными и вполне обоснованными.

Научная новизна диссертационного исследования П. В. Коротчиковой заключается в том, что впервые в российском искусствоведении введен в научное пространство на русском языке большой фактологический и теоретический материал по исследованиям ученого в области индийского искусства и теории искусства. Автор диссертации дает им новую оценку, определяет методологию и, как следствие, обозначает истинное место индийского исследователя для истории искусства. Автор анализирует труды Кумарасвами, которые ранее не переводились на русский язык и до сего момента остаются известны лишь узкому кругу специалистов. Также рассмотрен процесс сложения нового стилевого направления, возникшего в индийском искусствознании, изучен метод работы Кумарасвами, ценность которого состоит в междисциплинарном характере и предполагает обращение к языку, религии и философии наравне с историей и

искусством; введены в российское научное пространство и исследованы ранее широко неизвестные труды Кумарасвами. Тем самым материалы диссертационного исследования обогащают соответствующие разделы искусствоведения новыми концепциями и фактическими данными.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности ее использования в качестве методической основы для практики выставочно-экспозиционной деятельности художественных музеев. Результаты теоретических и практических исследований могут быть использованы как учебно-методический материал для семинарских занятий по теории и истории зарубежного искусства, по истории культуры и искусства Индии; как научно-методический материал для исследований индийской живописи и архитектуры XIX и XX веков.

Диссертация является самостоятельным, серьезным и завершенным научным исследованием, в котором представлены результаты решения широкого круга поставленных задач, характеризующиеся необходимой научной новизной. Результаты диссертации имеют важное научное значение и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях по данной проблематике.

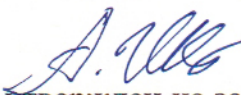
Диссертация соответствует современным требованиям ВАК России, предъявляемым к такого рода работам, а ее автор Полина Викторовна Коротчикова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Автореферат диссертации, а также опубликованные по теме диссертации работы отражают основное содержание диссертации и отвечают требованиям, предъявляемым ВАК России к работам подобного рода.

Отзыв составлен профессором кафедры

зарубежного искусства факультета теории и истории искусств

А.А. Ивановой.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры зарубежного искусства факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института им. И.Е. Репина

«10» марта 2016 года, протокол № 11

Зав. кафедрой зарубежного искусства,

доктор искусствоведения, профессор Н.М. Лентяшина

Подпись Н.М. Лентяшиной заверяю

