

Отзыв официального оппонента на диссертацию
Войтовой Инны Анатольевны
«Русский балетный костюм начала XX века: генезис и эволюция»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения
по специальности 17.00.04 – «Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура»

Диссертация И.А. Войтовой посвящена генезису и эволюции русского балетного костюма начала XX века. Автор весьма грамотно формулирует тему, отказываясь вводить в название имена конкретных художников, пусть даже таких выдающихся, как Л. Бакст или А. Головин. Главным героем исследования становится не творчество отдельного мастера или группы мастеров, но сам балетный костюм как самостоятельное культурное явление.

Подход автора к теме определил структуру диссертации. Первая глава посвящена балетному костюму в контексте меняющихся представлений о теле. Вторая – костюму в его естественном окружении, т.е. в контексте сценического оформления. Третья глава рассказывает об эволюции балетного костюма в период резких социальных изменений и культурных преобразований – во второй половине 1910-х – 1920-х годах. В названиях двух первых глав обозначен проблемный подход к теме, однако очень четко в них прослеживается эволюция балетного костюма во времени, что отражено в подзаголовках разделов глав.

Одна из самых сильных сторон исследования заключается в том, что автор отходит от эскиза как основного источника изучения костюма и обращается к нему как к предмету, имеющему и эстетическую, и практическую функцию. Балетный костюм в полной мере являет себя именно тогда, когда сливается с пластикой тела, дополняется гримом и предстает в контексте декораций. Таким образом, хореография и сценография – тот контекст, в котором костюм обретает жизнь. Именно реконструкцией этого «оживания» и занимается – с большим успехом – автор.

В первой главе И.А. Войтова наглядно показывает, как менялся на рубеже веков балетный костюм, связывая эти изменения с глобальным переосмыслением телесности, происходящим как в Европе, так и в России. Культ естественной пластики тела, распространению которого немало способствовали как танцовщицы-«босоножки», так и отечественные хореографы, трудившиеся, в том числе и в Императорских театрах, потребовал новых костюмных решений. Привлекая визуальный материал И.А. Войтова показывает, как новая свобода в проявлении телесности на сцене и стирание жестких гендерных границ модифицировали балетный костюм.

Вторая глава посвящена проблеме технического воплощения новаторских идей и объясняет, какими знаниями и умениями должен был обладать театральный художник и его ассистенты для того, чтобы создать костюм, отвечающий новым задачам хореографии и новым эстетическим идеалам эпохи. Автор отмечает роль отдельных живописцев, которые, будучи изначально станковистами, умели видеть костюм в контексте всего сценического оформления. Стремясь к новой степени достоверности, эти мастера черпали вдохновение в конкретных исторических памятниках, ознакомиться с которыми имели возможность во время путешествий, создавали «постановочные библиотеки», запрашивали консультации у историков и археологов.

Большой интерес представляют разделы о техниках окрашивания тканей, дополнении костюма гримом и акцентировании светом. Автор объясняет, с какой именно точки зрения костюм должен был создавать наибольший эстетический эффект и какие средства должны были этому способствовать. Подобный подход сразу выводит исследование на новый уровень, превращает его в научную реконструкцию, тем более ценную, что в литературе гораздо чаще приходится встречать красочное описание эскизов, но редко удается найти сведения о том, как функционировал костюм и как он воспринимался зрителем.

Последняя – третья – глава повествует о дальнейшей эволюции костюма в переломный для отечественной, да и для мировой культуры период. Рассказывается о том, как появление новых направлений в изобразительном искусстве (кубизм, абстракционизм, примитивизм, конструктивизм), увлечение механикой и спортом влияли на изменения, происходившие в балетном костюме. Одновременно объясняется, как предыдущий период в развитии балетного костюма отразился в светской моде. Вторая и третья глава построены так, что костюм предстает естественной частью изобразительных искусств в целом, их органическим продолжением в условиях синтетического взаимодействия с балетным театром.

Работа И.А. Войтовой в силу «реконструкторской» точки зрения обладает несомненной новизной, продуманной структурой и ясным языком изложения. Основные положения исследования грамотно обоснованы, подкреплены конкретным изобразительным материалом и письменными источниками. Работа заслуживает самого положительного отзыва и отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). Автор диссертации заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Кандидат искусствоведения,
Доцент кафедры хореографии и
балетоведения МГАХ

Е.Е. Агратина
01.10.2021
Е.Е. Агратина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия хореографии»
119146, город Москва, улица 2-я Фрунзенская, дом 5
Телефон: +7 (495) 242-11-23
E-mail организации: bolshoi.ballet.choreographer@yandex.ru
Web-сайт организации: <https://balletacademy.ru>

Подпись Агратина Е.Е.
завершено зам. нач. ОК
Серебряков

