

**ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
НА ДИССЕРТАЦИЮ СЕРОВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ
«РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ НАТАЛИИ ГОНЧАРОВОЙ:
ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И КУЛЬТУРНЫЕ
КОНТЕКСТЫ», ПРЕДСТАВЛЕННУЮ К ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 17.00.04 – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА**

Представленная к защите диссертация Галины Юрьевны Серовой «Религиозные сюжеты Наталии Гончаровой: иконографические источники и культурные контексты» является на сегодняшний день наиболее фундаментальным и обобщающим исследованием данного аспекта творчества выдающейся художницы.

Актуальность исследования обусловлена ограниченностью публикаций о религиозном искусстве художников русского авангарда и необходимостью научно-обоснованной интерпретации произведений многих мастеров XX века в связи с их влиянием на развитие русского религиозного искусства.

Широкие хронологические границы исследования (с 1906 года, времени появления первых работ на религиозные темы, до начала 1960-х годов, когда художница работала над эскизами часовни в имении Л. Бенатова), а также широкий диапазон объекта исследования («произведения Наталии Гончаровой с религиозными сюжетами в станковой живописи и рисунке, в печатной графике и книжной иллюстрации, в эскизах к росписям храмов и в театральном-декорационном искусстве») повлияли на создание обширной базы источников, которыми пользовалась Галина Юрьевна. Среди этих источников: произведения Наталии Гончаровой, изобразительный материал для определения иконографических образцов (иконы, гравюры, изразцы, церковные облачения, произведения французской живописи и многое другое из более десяти музеев России), материалы архива Н. Гончаровой и М. Ларионова в Третьяковской галерее, каталоги выставок,

научные и критические статьи, книги из библиотеки Гончаровой и Ларионова.

Уникальность и высокий уровень исследования связаны с редкой методологией проведенной работы, с воссозданием культурного контекста, в котором создавались произведения Н. Гончаровой, с анализом письменных источников, применением как формально-стилистического, так и иконографического методов, а также метода культурно-исторической реконструкции.

Подробно изучено более ста пятидесяти произведений Н. Гончаровой: 33 живописных произведения 1906–1911 годов, 17 рисунков на библейские темы (1909–1911); три лубка (1912–1913), 15 литографий альбома «Мистические образы войны» (1914); восемь эскизов для иллюстрации Апокалипсиса и Евангелия (1920-е); эскизы к неосуществленным росписям церкви Троицы в Кугурештах (1915) и часовни в имении Леонардо Бенатова в городке Шеврёз близ Парижа (конец 1950-х – начало 1960-х; автор относит к этому заказу восемь эскизов из частного собрания), эскизы и пошуары к костюмам и декорациям балета «Литургия» (1915).

Диссертация состоит из двух томов. Первый том (368 стр.) состоит из введения, пяти глав (включая 25 разделов), заключения, списка литературы (226 наименований), неопубликованных источников и электронных ресурсов. Второй том (153 стр.) – включает в 514 (!) иллюстраций к главам первого тома. Общий объем представленного исследования 521 стр.

В первой и самой крупной (110 стр.) главе «Религиозные композиции. Живопись. 1906–1911 гг.» автор справедливо пишет об ориентации нового искусства Ларионова и Гончаровой на самые архаичные русские источники (фрески 12 века, иконы старообрядцев). «...мы убеждены, что будущее вполне принадлежит русскому пуризму, основы которого в русской архаике», – цитирует она художников «Ослиного хвоста». Но обращаются они и к Востоку (Византии, Египту, Ассирии).

Одно из положений, выдвигаемых в этой главе, связано с тем, что принципы «свободного копирования», «свободно трактованной традиционности» и «всёчества» провозглашены М. Ларионовым на основе художественного метода Н. Гончаровой, наиболее полно выраженного в ее религиозных композициях. Большую научную ценность имеет раздел «Обращение авангардных художников к искусству старообрядцев и русских религиозных сект».

Вторая и третья главы посвящены графическим сериям Н. Гончаровой 1909 – начала 1920-х годов: «Графика. Библейские эскизы. Новые русские лубки. Иллюстрации к Апокалипсису и Евангелию. 1909–1920-е годы» и «Альбом литографий «Мистические образы войны». 1914». Интересно открытие Галины Юрьевны о разработке Н. Гончаровой авторского варианта иконографии Августовской Богоматери.

В четвертой главе «Храмовые росписи. Эскизы. Несостоявшиеся проекты. 1915–1960-е годы» исследователь кроме анализа произведений Н. Гончаровой также размышляет о проблемах монументальной церковной живописи всего XX века. Среди последователей Н. Гончаровой в деле обновления православной религиозной живописи Галина Юрьевна приводит монахинь Марию (Скобцову), Иоанну (Рейтлингер), инока Григория (Круга). Большой интерес вызывает раздел о католическом искусстве 1930-х – 1960-х годов.

Заключительная пятая глава «Балет “Литургия”. Эскизы костюмов и декораций. 1915» посвящена театральным поискам художницы, связанным с возрождением жанра мистерии в Европе в первой половине XX века. Рассмотрено влияние на Н. Гончарову очень разных источников: мозаик Равенны и выставки «Древнерусское искусство» 1913 года, фресок XVII века Москвы и Ярославля, иконы «Покров Богоматери» XV века из коллекции Остроухова, фресок Дионисия, иконных образов Чимабуэ и Джотто с нимбами на затылках фигур.

Все положения, выносимые на защиту, прекрасно аргументированы фактическими материалами и документами. Теоретическая и практическая значимость исследования не вызывает никаких сомнений. Каждая из рассмотренных соискателем тем представляется перспективной с точки зрения научной разработки в будущем.

И все же в качестве некоторых замечаний можно отметить следующее. Хотелось бы увидеть больше сравнений изобразительных особенностей работ Н.С. Гончаровой на религиозные темы с произведениями ее современников, как живших в России, так и во Франции (хотя в работе есть сравнения с творчеством В. Фаворского, А. Матисса, М. Шагала и других мастеров). Вероятно, дело последующих исследований – выявление с помощью еще более широкого контекста неких общих черт в методике обновления мастерами авангарда языка именно религиозного искусства.

Высказанное замечание ни в коей мере не умаляет высокое качество проведенного диссертационного исследования. Представленные материалы и сделанные выводы свидетельствуют о глубоком раскрытии автором выбранной темы. Работа изобилует редким интересным материалом и заслуживает самой высокой оценки.

Текст данного исследования может быть рекомендован к публикации в форме научной монографии.

Текст автореферата полностью соответствует и адекватно представляет текст диссертационного исследования. Публикации Г.Ю. Серовой полностью соответствуют представленной теме и позволяют полноценно познакомиться с результатами работы.

Диссертация отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Серова Галина Юрьевна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата

искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

П.С. Павлинов,

кандидат искусствоведения,

заведующий кафедрой теории и истории искусства

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств».

Адрес: 109004, Российская Федерация, г. Москва, Товарищеский переулок, д. 30.

Web сайт места работы: <http://surikov-vuz.com/>

Email места работы: mgahi-surikov@yandex.ru

тел. +7 (495) 912-39-328

