

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Войтовой Инны Анатольевны «Русский балетный костюм начала XX века: генезис и эволюция» по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Диссертация И.А. Войтовой, как можно судить по автореферату, представляет собой серьезное искусствоведческое исследование, направленное на изучение русского балетного костюма в первые два десятилетия XX века – момент его кардинальных преобразований. Тема, представленная в широком художественном и культурном контексте, вызывает большой интерес. Необходимо отметить глубину погружения в проблематику, основательность и многогранность проработки поставленной темы.

Важность данной работы помимо анализа и систематизации информации, известной по научной литературе, выставочным каталогам, письмам и мемуарам, заключается в осмыслении неопубликованных ранее или не вызывавших интереса исследователей изобразительных и письменных источников.

Уникальность и новизна работы заключается в ракурсе рассмотрения материала, в сосредоточении внимания на балетном костюме, в последовательном и целостном изложении истории его развития на протяжении двух десятилетий с опорой на предшествующий период и обозначением влияния на последующее время. Автор показывает эволюцию этого вида искусства в неразрывной связи с театральнo-декорационным, изобразительным искусством и хореографией. И.А. Войтова рассказывает о процессе, начавшемся в московских императорских театрах, получившем продолжение в императорских театрах Санкт-Петербурга и достигшем расцвета в антрепризе «Русские балеты» С.П. Дягилева. Автор сосредотачивает внимание на неразрывной и кажущейся для нас сегодня совершенно естественной связи костюма с гримом и телом актера и его ансамблевого единства со сценической декорацией, что тогда было новаторским. Она смотрит на взаимозависимую работу художника-декоратора и танцора в спектакле через костюм. Автор предельно четко выражает мысль, что поскольку балетный костюм того времени важная и неотделимая часть декорации и в то же время дополнительное средство выражения пластического движения, то он заслуживает особого отдельного разговора. И.А. Войтова идет от частного к общему, в отличие от ее предшественников, многие из которых рассматривали костюм периферийно в большом

разговоре о сценическом искусстве или напротив, локально, как яркое явление дягилевских балетов.

Многолетняя работа в музеях с коллекциями театрально-декорационного искусства, не только с эскизами костюмов и декораций, но и с самими костюмами, подкрепленная архивными данными, перепиской и мемуарами, создала прекрасную почву для синтетического анализа полученной информации, и, в то же время, для полноценного погружения в практическую сторону вопроса, технологию создания костюма. Этому посвящен большой раздел второй главы, в целом повествующей о костюме в новой живописной системе сценографии русского балетного спектакля 1900-х – первой половины 1910-х, связанной с приходом в театр художников-станковистов. Здесь И.А. Войтова уделила внимание не только образу, фасону, крою, определявшему силуэт и возможности движения танцовщика, но и декорированию одежд, росписи тканей, игравшей важную роль в общей визуальной выразительности, в стилевой определенности, в проявлении важных эстетических импульсов своего времени. Если во второй главе речь идет, прежде всего, о живописности костюма, то в первой и третьей главах автор уделяет значительное внимание изменениям в танцевально-пластическом аспекте балета и неизбежных новых трансформациях костюма.

Благодаря подобным работам происходит не только теоретическое осмысление, но и привлечение практического внимания к редким, хрупким, легко подверженным разрушению памятникам, таким как балетный костюм конца XIX – начала XX века. Если посмотреть срез произведений такого рода в музейных собраниях, то станет ясна колоссальная разница между довольно широким пластом эскизов и малым количеством подлинных театральных, или уж тем более балетных костюмов. В связи с этим подобные исследования особенно ценны. Они не просто дают историческую и культурную канву для определенного восприятия этих предметов, не только предлагают ту или иную интерпретацию их в контексте эпохи, но и создают вокруг них мощное информационное поле. Они рассматривают костюмы как самоценные памятники в «культурном слое» рубежа веков, которые имеют самостоятельную выразительность, собственные технические и художественные особенности. Если в первой главе автор пишет о влиянии моды и вкусов общества на балетный костюм, то в последней главе показывает обратное влияние одежды танцовщика, его движений и даже грима на модный костюм. Таким образом, балетный костюм не только вбирает и отражает общие стилевые черты и приметы времени, но и сам влияет на культурное пространство, мировоззрение людей, моду своего времени, то есть сам становится адептом и движущей силой для новых идей, активно внося их в общее культурное пространство.

Безусловными достоинствами работы помимо практической ценности собранного материала, структурной ясности, четкости и основательности изложения, являются постоянные междисциплинарные обобщения, выход за пределы сугубо искусствоведческого анализа в культурологическую сферу. Интересны широкие и в то же время точные выводы о месте и роли костюма, грима, пластики танцовщика в общей системе сценической декорации. Автор представляет театральный костюм подвижным, восприимчивым к веяниям времени и говорит о его обратном влиянии на художественную и культурную среду, на вкусы и взгляды современников на искусство, моду и даже общественную мораль.

Исследование И.А. Войтовой без сомнений заслуживает высокой оценки. Диссертация «Русский балетный костюм начала XX века: генезис и эволюция» соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата/ доктора наук. И.А. Войтова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Старший научный сотрудник
Отдела тканей и костюма
ФГБУК «Государственный исторический музей»

109012, г. Москва,
Красная площадь, д.1
тел.: 8 (495) 698-24-81 (раб.)
email: groteski@mail.ru
24.09.2021

 Ирина Николаевна Сафонова

Подпись Сафоновой И.Н. заверена

Подпись
Удостоверяю

04.10.2021