

Отзыв на автореферат диссертации Шэн Кэжэнь «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980 – 2020-е годы».

Структура диссертационного исследования Шэн Кэжэнь подчинена хронологическому принципу: первая глава посвящена детской книжной иллюстрации 1970-х – 1980-х гг., вторая – 1980-х – 1990-х гг., третья – 2000-х гг, до сегодняшнего дня. Для данного исследования автором избран новаторский ракурс, когда проблемы отечественной книжной иллюстрации преломляются как бы через двойную призму. Первая – детская книга. Вторая – акварель. Несомненно, в выбранном подходе к проблемам оформления книги заостряется специфика данного вида книжной графики, в силу того, что акварель как отдельный вид графики предъявляет к художнику повышенные требования в поисках изобразительно-пластического языка и налагает наивысшую меру ответственности за результат своего труда. Известно, что акварель при своей кажущейся легкости и податливости, является наиболее «структурной» и архитектурной из всех техник изображения. Художник, в полной мере владеющий этой техникой, всемогущ в своем творчестве, он может добиваться максимального результата, вплоть до решения задач монументального масштаба, используя при этом минимум средств; при этом и требования, предъявляемые техникой к художнику, исключают какой бы то ни было волюнтаризм с его стороны, требуя высшей степени методичности. Таким образом, избранный ракурс дает возможность автору работы добиться определенной квинтэссенции в своем исследовании и анализе избранного им объекта, в данном случае – отечественной книги. Тем самым, заострив фокус исследования, автор Шэн Кэжэнь старается добиться особой отчетливости и выпуклости результатов искусствоведческого анализа.

Представленное диссертационное исследование, несомненно, основательно фундировано. В преамбуле автор указывает на обширный круг источников, в различных ракурсах и аспектах, раскрывающих проблематику развития книжного ансамбля. Несомненна эрудиция автора и его

основательная осведомленность в персоналиях, насмотренность в работах художников детской книги, творивших в течении обозначенного в названии более чем сорокалетнего периода.

По замыслу автора, и согласно названию диссертации, ключевым словом и основополагающим понятием исследования следует считать «акварель», которая от художественного материала и техники живописи перерастает собственно в само произведение. Закономерно обращаясь к эмпирическому материалу, автор диссертационной работы описывает персонально основных мастеров-акварелистов заявленных периодов, в частности, братьев Траугот, а также Виктора Чижикова. Прославленные мастера, представляющие ленинградскую-петербургскую школу – братья А.Г. и В. Г. Трауготы – еще с начала 1960-х гг. работали в характерной авторской технике, основанной на соединении материалов – акварели и гуаши, широко применяя и рисунок пером тушью. Характерно обязательное использование массивного, корпусного мазка (наряду с легкими, лессирующими заливками), постоянное использование белил (отсутствующих в акварельных красках). То же можно сказать и о работах Виктора Чижикова: в его иллюстрациях акварельная заливка всегда сочетается с рисунком пером тушью. Крупнейший отечественный живописец Т. А. Маврина, плодотворно работавшая в области детской книги и создавшая шедевры в этой области, также в своих иллюстрациях всегда работала преимущественно темперой и свободно сочетая ее с заливками акварелью.

В рамках заявленной проблематики имеет значение, пользуется ли художник акварельными красками, выполняя работу в смешанной технике, или же работает в технике акварельной живописи, применяя классический метод лессировок, без смешения материалов. Три приведенных выше примера – с братьями Траугот, В.Чижиковым и Т.Мавриной, представляют смешанную технику, а вот, например, упомянутая в тексте автореферата художница петербургской школы Елена Базанова, так же как другой, не менее

значительный мастер, принадлежащий к московской школе – Геннадий Спирин, работают именно в классической, многослойной акварельной технике. Об этих особенностях подробно указывает автор в своей работе.

Нужно принять во внимание, что «чистая» акварель в книжной иллюстрации указанного периода – 1980-е – 2000-е годы – скорее исключение», чем правило. В связи с чем автор исследования удачно делает акцент в этом периоде на анализе основных работ книжных графиков, работающих в технике акварели, методично описывая ее главные живописные качества: лессирующие свойства, повсеместное просвечивание белого листа сквозь красочный слой, оптическое наложение слоев, отсутствие непрозрачных, корпусных фрагментов – то есть все те качества, что придают акварели особую пространственность, в силу которых классическая многослойная акварель по праву является фундаментом академической художественной школы.

Автор справедливо указывает, что с развитием технологий, в том числе в полиграфии (фототипия, растривание, высокая печать, офсет в его фото- и цифровой модификации, лазерная и струйная печать на принтере) появляются и новые художественные инструменты, например, средства компьютерной графики. Художественные материалы и инструменты комбинируются, по-разному сочетаются в каждом конкретном проекте. Когда комбинация материалов и инструментов, применяемых художником книги, вступает во взаимодействие с полиграфическими техниками: традиционными (высокая и плоская печать – фототипия и офсет) и инновационными (цифровой офсет и печать на принтере). Диссертант Шэн Кэжэнь закономерно репрезентует современную иллюстрацию как элемент структуры книжного блока, которую, по его мнению, нужно рассматривается как полиграфическое воспроизведение акварельного оригинала.

Важна авторская позиция по поводу эволюции книжной иллюстрации 1970 – 2000- х гг., которая, на его взгляд, выходит из кризиса в 1980 – 1990- гг,

когда: «...привлекаются художники других направлений, с целью разнообразить сформировавшиеся шаблонные установки в оформлении книги, именно поэтому художники концептуального направления, художники-аниматоры перешли в книгу. В своих иллюстрациях они часто использовали приемы, методы и способы изобразительной выразительности, характерные для концептуализма, как одного из важных явлений неофициального искусства. Наиболее подробно рассматриваются работы В.Д. Пивоварова, И.И. Кабакова, дуэта Э.В. Булатов и О.В. Васильев. В книжное дело приходили работать художники-аниматоры и художники кино. В работе рассматривается творчество С.А. Алимова и М.Н. Ромадина».

Автореферат кандидатской диссертации Шэн Кэжэнь дает основание считать, что работа обладает новизной и глубиной, показывает научную зрелость соискателя, его профессиональное понимание специфики акварели и ее роли в развитии и становлении российской книжной графики последней трети XX–начала XXI вв., полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации по научной специальности 5.10.3 – виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение); автор диссертации – Шэн Кэжэнь – достоин присвоения ученой степени: кандидат искусствоведения.

Автор – Авдеева Вера Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент. Место работы: Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Уральский гуманитарный институт, кафедра истории искусств и музееведения, должность: заведующий кафедрой, 620083, г. Екатеринбург, Ленина 51, кабинет 426. Телефон: +7 922 204-54-27, почта: avdvera@yandex.ru

Зав. кафедрой истории искусств и музееведения,
кандидат искусствоведения, доцент

Секретарь кафедры

В.В. Авдеева

К.В. Майоров

Подпись *В.В. Авдеева*
Зав. кафедрой истории искусств и музееведения
К.В. Майоров