

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

На правах рукописи

Костикова Неля Николаевна

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
СТАНИСЛАВА ИГНАЦИЯ ВИТКЕВИЧА В КОНТЕКСТЕ
ИСКУССТВА РАННЕГО РУССКОГО АВАНГАРДА**

Специальность 5.10.3 Виды искусства (изобразительное
и декоративно-прикладное искусство, и архитектура)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2024 г.

Диссертация выполнена на кафедре русского искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Научный руководитель:

ТУРЧИНСКАЯ ЕЛЕНА ЮЛЬЕВНА, кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Официальные оппоненты:

ФЛОРКОВСКАЯ АННА КОНСТАНТИНОВНА, доктор искусствоведения, доцент федерального государственного бюджетного учреждения Российской академии художеств НИИ теории и истории изобразительных искусств, заведующая отделом Искусства XX- XXI веков

ГРИНИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, кандидат искусствоведения, главный администратор Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, член шекспировской комиссии РАН.

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания»

Защита состоится 23 января 2025 года в 16-00 на заседании Диссертационного совета Д 23.2.019.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» на сайте института: <https://www.artsacademy.ru/MON/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%20%D0%B8%202.pdf>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства _____ Елена Вячеславовна Калимова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Виткаций в Польше — личность легендарная, однако в России произведения польского художника-экспрессиониста, драматурга, писателя, философа и фотографа Станислава Игнация Виткевича с игровым именем (не псевдонимом) Виткаций известны в основном знатокам польской литературы и театра. Живописное наследие Виткевича россиянам практически незнакомо, больше повезло его фотографическому творчеству. В связи с юбилейным 2015 годом Виткевичей¹ выставка фотографий Виткация была показана в нашей стране трижды². Один из российских литературных критиков с сожалением заметил, что «сегодня у нас о Виткации [...] знают лишь те, кто сильно хотел о нём узнать»³. Присутствие в биографии Виткевича русского периода обостряет сложившуюся историческую несправедливость. Именно под влиянием интеллектуально-художественной среды, в которой художник оказался во время своего четырёхлетнего пребывания в России (с октября 1914 по июль 1918 гг.), произошла трансформация его художественного стиля, вырос масштаб задач изобразительного творчества, сформировалась эстетическая теория современной живописи, изменилось мировоззрение. Влияние русского изобразительного аванграда на творчество Виткация давно признано польскими исследователями, но пока не было написано работ, которые бы раскрывали тему широко и комплексно.

¹ 2015 год решением Польского Сената в Польше был признан годом Виткевичей — (100-летие со дня смерти Станислава Виткевича-отца и 130-летие со дня рождения сына Станислава Игнация Виткевича (Виткация)).

² 23 сентября — 15 ноября 2015 года — выставка фотографий в московском центре имени Вс. Мейерхольда, в феврале 2016 года — в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета и с 15 апреля по 15 мая 2016 года — в Центре современной культуры «Смена» в Казани. — Выставка «Виткацы. Фотографии» в «Смене» 26 апреля — 15 мая 2016 года // Центр современной культуры «Смена». Г. Казань [Информация о выставке]. — URL: https://vk.com/vitkacy_smena (дата обращения: 10.07.2017).

³ *Из Е. Генезипы, Тикондероги, Афаназоли и Коцмолухи (Станислав Игнаций Виткевич? «Ненасытимость», М.: «Вахазар», «Рипол Классик», 2004) [Рецензия на роман] // Топос : литератур.-филос. журн. 2004. 14 апр. [Сетевой журнал]. URL: <http://www.topos.ru/article/2252> (дата обращения: 03.08.2021).*

«Для России Виткевич не может быть фигурой безразличной. [...] У нас он может быть воспринят как «свой». [...] Созданное им представляет для России особый интерес — как весьма пристальный и пронизательный взгляд извне на нашу суть»⁴.

Актуальность настоящей диссертации определена тем, что впервые не только в российском, но и в европейском искусствоведении предпринимается попытка рассмотрения изобразительного творчества Виткация в контексте раннего русского авангарда. Данная работа расширяет знания об особенностях развития русского авангарда начала XX века — уникального явления отечественного и мирового искусства, а также открывает в России новое имя с творческим наследием, генетически близким нашей культуре. Россия и Польша имеют богатую и давнюю историю художественных связей, определённых общими славянскими корнями, духовной, интеллектуальной и эмоциональной близостью наших народов.

Степень разработанности темы. Анализ научной и исследовательской литературы по теме диссертации показал, что сегодня не существует публикаций с глубоким и всесторонним анализом изобразительного творчества Виткация в контексте русского авангарда. Иностранные исследователи обращаются к изучению его художественного наследия фрагментарно и не связывают воедино весь творческий путь. Фокус внимания при изучении наследия русского периода направлен на поиск влияний отечественного и европейского искусства на его художественный стиль или на поиск недостающих биографических сведений. Влияние изобразительного искусства русского авангарда на художественный стиль и мировоззрение Виткация не рассматривается как системное и пролонгированное, но как эпизодическое, в рамках отдельных произведений, стилистических нюансов. Среди первых исследователей живописи Виткация Г. Блум⁵, М. Порембский⁶,

⁴ *Базилевский А.* Виткевич: повесть о вечном безвременье. М. : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН ; Наследие, 2000. с.172

⁵ *Blum H.* Stanisław Ignacy Witkiewicz. Twórczość plastyczna. Słowo wstępne // Stanisław Ignacy Witkiewicz. Twórczość plastyczna. Katalog wystawy / red. A. Bochnak. Kraków : Muzeum Narodowe, 1966. S. 23–24.

⁶ *Porębski M.* Sztuka naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów krytycznych z lat 1945–1955. Warszawa : Wydawnictwo Sztuka, 1956. 235 s.

А. Костоловский⁷, П. Петровский⁸, В. Штаба⁹. В книге последнего «Игра с искусством» автор — один из немногих — рассматривает все изобразительное наследие Виткация и подчеркивает влияние русского авангардного искусства на его живопись и теоретические взгляды. Но исследователь не видит продолжения этого влияния в послевоенный период творчества художника и не рассматривает его ранний период как подготовительный этап к восприятию радикализма изобразительного искусства русского авангарда. При всех очевидных достоинствах, тонких и точных наблюдениях Штабы, сегодня его работа нуждается в обновлении и актуализации. Искусствовед И. Якимович известна как автор каталога живописи Виткевича, в котором она собрала более 3000 позиций¹⁰. В статье «Виткаций в России»¹¹ Якимович в поисках влияния русского искусства на живопись польского авангардиста предложила широкий ряд имён представителей нашего искусства, но её версии не всегда убедительны, им не хватает обоснований и доказательств. Наиболее целостное исследование польского искусствоведа А. Жакевич посвящено раннему периоду изобразительного творчества Виткевича¹². В статьях «Виткаций и Россия» и «Петербургские приключения Виткация»¹³ Жакевич ищет «ключ» к произведениям русского периода творчества художника в генезисе персонажей и сюжетов его произведений и отрицает, в отличие от коллег, влияние русского авангарда. «Нет большого смысла насильно

⁷ *Kostołowski A.* Firma Portretowa «S. I. Witkiewicz» // *Miesięcznik Literacki*. 1970. Nr 3. S. 59–65; Nr 4. S. 58–60.

⁸ *Piotrowski P.* Portrety i społeczeństwo. O Firmie Portretowej «S. I. Witkiewicz» // *Problemy interpretacji dzieła sztuki i jego funkcji społecznych*. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980. Nr 10 / red. K. Kalinowski. S. 155–168.

⁹ *Sztaba, W.* Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków : Wydawnictwo literackie, 1982. 298 s.

¹⁰ *Jakimowicz I.* Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939 : Katalog dzieł malarskich. — Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1990. 162 s.

¹¹ *Jakimowicz I.* Witkacy w Rosji // *System i wyobrażenia. Wokół malarstwa Witkacego*. Wrocław : Wydawnictwo «Wiedza o Kulturze» Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. S. 15–38.

¹² *Żakiewicz, A.* Młodość chłopczyka. O wczesnej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Gdańsk : Słowo ; Obraz terytoria, 2014. 270 s.

¹³ *Żakiewicz A.* Petersburskie przygody Witkacego // *Biuletyn Historii Sztuki*. 2004. Nr 1–2. S. 169–194.

искать влияния русской живописи на живопись Виткация. С так называемым авангардом под знаком Малевича художник не имел ничего общего, из больших художников ценил и подражал прежде всего Гогену, картины которого видел ещё до войны»¹⁴. Недооценка роли русского авангарда может быть объяснима недостатком информации об истории и достижениях этого явления отечественного искусства за рубежом, особенно с учетом быстрой динамики роста знаний о нем в последние десятилетия.

Русский период продолжает оставаться наименее изученным отрезком биографии Виткация. Авторы вынужденно исключают его из своих исследований. «Множественный портрет Виткация» Я. Деглера хронологически начинается с 1918 года¹⁵. «Юность мальчика» А. Жакевич¹⁶ посвящена периоду до 1914 года. «Война Виткация» К. Дубинского¹⁷ хронологически охватывает именно русский период, но посвящена только службе Виткация в Царской Армии. Его художественная деятельность в России, контакты с представителями искусства, влияние русского авангарда на трансформацию стиля и мировоззрения Виткация остались за пределами монографии Дубинского. Живопись русского периода представлена сегодня в усечённом объёме. Из сотен созданных в России работ специалистам известно около восьми десятков¹⁸. «От виткевичевской россики почти ничего не осталось. Следы впечатлений, фундаментально воздействовавшие на писателя, рассеяны в виде фрагментов в разных книгах»¹⁹, — подытоживает исследователь и переводчик А. Базилевский, автор докторской диссертации о

¹⁴ *Żakiewicz A. Witkacy a Rosja. [Tekst z katalogu wystawy «Warszawa — Moskwa / Moskwa — Warszawa 1900–2000»] // «Zachęta» Narodowa Galeria Sztuki. Warszawa, grudzień 2004. [Электронный ресурс]. URL: www.culture.pl (дата обращения: 12.07.2018).*

¹⁵ *Degler J. Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. 560 s.*

¹⁶ *Żakiewicz, A. Młodość chłopczyka. O wczesnej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Gdańsk : Słowo ; Obraz terytoria, 2014. 270 s.*

¹⁷ *Dubiński K. Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2015. 308 s.*

¹⁸ Оставленные Виткацием в нашей стране картины могут храниться в частных коллекциях, в запасниках музеев не атрибутированные или приписываемые другим авторам.

¹⁹ *Базилевский А. Виткевич: повесть о вечном безвременье. М. : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН ; Наследие, 2000. с. 174*

литературном творчестве Виткация²⁰. Теоретическое и философское творчество Виткация затрагивалось в целом ряде диссертаций уже с начала 60-х годов. Среди них — научные работы²¹ Е. Курбатовой, Я. Сарны, П. Курицына, Н. Якубовой, В. Мочаловой, Л. Новиковой и П. Степановой. После публикации в России переводов драматургических, литературных, философских и публицистических текстов Виткация²² стала заметна положительная динамика их использования в научных трудах отечественных исследователей²³. Однако живопись польского визионера по-прежнему не попадает в поле зрения наших искусствоведов. Статья о Виткации в книге итальянского автора А. Аккатино²⁴ стала первым и пока единственным текстом на русском языке о живописи польского визионера. Одной

²⁰ *Базилевский А. Б.* Творчество Станислава Игнация Виткевича и польская литература гротеска : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05. — М. : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2000. 42 с.

²¹ *Курбатова Е. С.* Польский подпольный театр // Литература антифашистского сопротивления в странах Европы 1939–1945. М. : Наука, 1972. С. 152–172; *Сарна, Я. В.* Критический анализ философии Станислава Игнацы Виткевича (1885–1939) : (Опыт материалистической интерпретации монадологии Лейбница) : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Сарна Ян Владыслав; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 1973. 19 с.; *Курицын П. Д.* Критический анализ концепции гибели культуры (на материале философии С. И. Виткевича) : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Курицын Павел Дмитриевич; Ленингр. гос. ун-т. Л., 1981. 22 с.; *Якубова Н. О.* Драматургия Виткация и культура «Молодой Польши» : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Якубова Наталия Олеговна; Рос. акад. театр. искусства. М., 1996. 24 с.; *Мочалова В. В.* Семантика русскоязычных заимствований у С. И. Виткевича и образ России // *Studia Polonica*. К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1992. С. 117–133; *Новикова Л.* Станислав Игнаций Виткевич (1885–1939). Театральная теория и режиссура : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Новикова Лилия Михайловна; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. СПб., 1999. 175 с.; *Степанова П. М.* Польский театральный Петербург : Мицкевич. Виткевич. Мрожек. СПб. : Генер. консульство Респ. Польша в С.-Петербурге, 2009. 83 с. : ил.

²² *Виткевич С. И.* Странность бытия : Философия. Эстетика. Публицистика / пер. с пол.; ред.-сост. А. Базилевский. М. : Вахазар ; Пултуск : Гуманитар. акад., 2013. 710 с.

²³ *Кузьменко Г. П.* Рационализм в контексте кризиса культуры (Философский анализ постклассических тенденций духовной ситуации XIX–XX веков) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кузьменко Геннадий Павлович; Мурман. гос. техн. ун-т. Мурманск, 2004. 172 с.; *Джурова Т. С.* Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Джурова Татьяна Сергеевна; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. СПб., 2007. 184 с. : ил.; *Санаева Г. Н.* Поэтика драматургии Тадеуша Ружевича : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Санаева Галина Николаевна; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. М., 2009. 24 с.

²⁴ Станислав Игнаций Виткевич. Виткацы, гений-бунтарь // *Аккатино А.* Таланты без поклонников. Аутсайдеры в искусстве. М. : Слово, 2020. С. 38–42.

из основных проблем изучения живописи Виткация в контексте изобразительного искусства русского авангарда является отсутствие разнообразия исследовательских подходов и методов. Изучение историко-биографического аспекта превалирует над анализом эстетических свойств самой изменяющейся во времени формы произведения Виткевича. Актуальность темы диссертации определяется перечисленными обстоятельствами и позволяет считать её своевременной.

Объектом исследования являются произведения живописи и графики Виткевича, его художественные и теоретические тексты, документальные источники о его жизни и творчестве.

Хронологические рамки исследования включают художественные произведения Виткация с начала 1900-х годов до его гибели в 1939 году.

Предмет исследования — влияние изобразительного искусства раннего русского авангарда на живопись, графику, эстетические взгляды и мировоззрение Виткевича.

Цель исследования — поиск следов влияния русского искусства 1910-х годов, социально-культурной среды Петрограда и Москвы 1914–1918 годов на трансформацию художественного стиля и мировоззрения Виткация, изучение дальнейшей эволюции этих изменений в его послевоенном изобразительном творчестве.

Задачи исследования:

1. Определить основные периоды развития изобразительного творчества Виткевича, выявить особенности художественного стиля в каждом из них. Показать значимость интеллектуально-художественного багажа русских лет биографии художника для развития его изобразительного творчества, эстетической мысли, трансформации мировоззрения в период пребывания в России и после возвращения на родину.

2. Проследить динамику художественного языка живописи Виткевича в ранний период — от натурализма до модерна. Определить готовность художника к радикальным стилистическим изменениям, которые произошли в России.

3. Воссоздать методом реконструкции не известные ранее страницы биографии Виткевича (1914–1918), его творческую деятельность в рамках художественной жизни петроградской Полонии и взаимодействие с представителями русского авангардного искусства.

4. Исследовать текст созданной Виткацием в России эстетической работы «Новые формы в живописи» (1919) в контексте основных теоретических идей русских авангардных живописцев 1910-х годов. Проанализировать средства художественной выразительности (форму, цвет, композицию) «русского» изобразительного материала Виткация, определить их характер как синтез достижений европейского модерна и русского экспрессионизма.

5. Исследовать онтологический аспект изобразительных произведений Виткация периода «большой живописи» (1919–1924) в контексте визионерских концепций художников раннего русского авангарда, их поисков универсального художественного языка для выражения порядка Сущего на полотне.

6. Рассмотреть стратегию появления, существования и «продукцию» портретной фирмы Виткация как результат знакомства польского художника с радикальными поведенческими стратегиями русских авангардных живописцев в продвижении своего новаторского искусства в обществе в условиях зарождающегося художественного рынка.

7. Оценить важность глубокого и всестороннего влияния изобразительного искусства раннего русского авангарда на формирование яркой творческой индивидуальности Виткация в период его пребывания в нашей стране. Подчеркнуть пролонгированное действие интеллектуально-художественного багажа русских лет на послевоенное творчество Виткация.

Гипотеза. Именно в России произошло рождение творческой индивидуальности «Виткаций» с оригинальным художественным стилем и эстетической теорией «Чистой Формы» в искусстве. Это стало результатом интенсивных поисков польского художника в живописной практике, его аналитической работы в области теории искусства, начатой в довоенный период. Эта работа продолжилась в России, которая в 1910-е годы стала эпицентром

мировой новаторской живописи. В нашей стране трансформировался художественный стиль Виткация, его мировоззрение, пришло осознание новой роли живописца в обществе и новых задач современного искусства. Виткацием были усвоены и переработаны множество художественных и стилистических приёмов русских новаторских живописцев, их основные идеи о теории современного изобразительного искусства и стратегии поведения на художественном рынке. Панживописная концепция модернизма, под влиянием которой происходила реформа в русском театральном искусстве, повлияла и на формирование концепции авторского театра Виткация, стиля его драматургии, сценографии пьес. Интеллектуально-художественная среда 1910-х годов в России побудила Виткация начать работу над главным философским трудом «Понятие Существования и вытекающие из него понятия и утверждения» (1917–1932).

Теоретико-методологическими основами исследования послужили труды отечественных и зарубежных философов, в первую очередь Н. Бердяева²⁵, О. Шпенглера²⁶, Ф. Ницше²⁷ и Ю. Лотмана²⁸, Н. Лосского²⁹, А. Белого³⁰, П. Флоренского³¹. Важными ориентирами для формирования концепции данной работы стали основные положения теории искусства Г. Вёльфлина³², иконологии

²⁵ Бердяев Н. А. Кризис искусства. Репр. изд. 1918 г. М. : Интерпринт, 1990. 48 с.

²⁶ Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / пер. Н. Ф. Гарелина. Минск : Попурри, 2019. — 656 + 704 с.

²⁷ Ницше, Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. / пер. с нем. В. М. Бакусева, Ю. М. Антоновского, Я. Э. Голосовкера и др. — М. : Культурная революция, 2005–2014.

²⁸ Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. — СПб. : Академический проект, 2002. 544 с.

²⁹ Лосский Н. О. Избранные труды. М. : Политическая энциклопедия, 2010. 840 с.

³⁰ Белый А. Символизм как миропонимание / сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. М. : Республика, 1994. 528 с.

³¹ Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М. : Прогресс, 1993. 324 с.

³² Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М. : В. Шевчук, 2009. 344 с.

Э. Панофского³³, а также суждения о новом искусстве Н. Пунина³⁴ и богатый практический опыт рассказа В. Леняшина о «жизни» подлинной живописи настоящих мастеров³⁵. «Авангард на Дальнем Востоке» Е. Турчинской дал примеры формально-стилистического анализа произведений живописи начала XX века, времени смены парадигмы искусства³⁶. Родовые свойства экспрессионизма, сформулированные этим же автором, помогли лучше понять природу экспрессионизма³⁷. Подход к анализу живописи А. Курбановского стал образцом глубокого слияния философского и искусствоведческого начал в одном исследовании³⁸. Этапы и особенности развития русского авангарда раскрываются в работах отечественных и зарубежных искусствоведов — «Авангард в культуре XX века. 1900–1930. Теория. История. Поэтика»³⁹, «Русский авангард» А. Крусанова⁴⁰ и др. Отдельные вопросы теории авангардного искусства изучены в работах⁴¹ И. Азизян, Н. Тарабукина, О. Кривцуна и др. Живопись ключевых фигур

³³ Панофски, Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009 (англ. 1939). 480 с.; Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от Античности до классицизма. СПб.: Андрей Наследников, 2002. 237 с.

³⁴ Пунин, Н. Выходы из кубизма // Пунин, Н. О Татлине. Архив русского авангарда. — М.: РА, 1994. С. 42–52.

³⁵ Леняшин В. А. Единица хранения. Русская живопись. Опыт музейного истолкования. СПб.: Арт-салон «Золотой век», 2014. 438 с.

³⁶ Турчинская, Е. Ю. Авангард на Дальнем Востоке. «Зелёная кошка», Бурлюк и другие. СПб.: Алтейя, 2015. 146 с.

³⁷ Турчинская, Е. Ю. Пластическое мышление и его типы в живописи русских художников-экспрессионистов (1900-е — 1920-е гг.): сложение новой формы повествовательности // Научные труды. — Вып. 55: Вопросы теории культуры. — Окт./дек. — СПб.: С.-Петербург. акад. художеств им. И. Е. Репина, 2020. — С. 262–276

³⁸ Курбановский А. А. Новейшее отечественное искусство (Методологические аспекты исследования): автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04 / Курбановский Алексей Алексеевич; Гос. Рус. музей. СПб., 1998. 28 с.

³⁹ Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 702 + 598 с.

⁴⁰ Крусанов, А. Русский авангард 1907–1930 (Исторический обзор): в 3 т. 2-е расшир. изд. Т. 1: Боевое десятилетие. Кн. 2. М.: НЛЮ, 2010. 1097 с.

⁴¹ Азизян, И. А. Диалог искусств XX века. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 573 с.; Тарабукин, Н. Проблема пространства в живописи // Вопросы искусствознания. — 1993. — № 1. — С. 311–359; Пластическое мышление в живописи, архитектуре, кино и фотографии / отв. ред. О. А. Кривцун. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 352 с.; Турчинская, Е. Ю. Пластическое мышление и его типы в живописи русских художников-экспрессионистов (1900-е — 1920-е гг.):

раннего русского авангарда (Н. Кульбина, К. Малевича, М. Ларионова, П. Филонова, Д. Бурлюка и др.) — в ряде публикаций⁴². Особое внимание уделено истории и теории органического движения в искусстве 1910-х годов⁴³ — в публикациях А. Повелихиной, С. Бирюкова, Ю. Андреевой, М. Тильберг, Н. Мислер, Д. Боулта, Е. Ковтуна, Н. Лосского. В сборнике статей об органической культуре в европейском и русском искусстве «Суперорганизм» из Художественного музея в Лодзи (Польша)⁴⁴ найдено много полезной информации, как и в сборниках докладов конференций «Космизм и органицизм: эволюция и актуальность»⁴⁵. Неоценимым источником знаний о русском авангардном

сложение новой формы повествовательности // Научные труды. Вып. 55: Вопросы теории культуры. Окт./дек. СПб. : С.-Петербург. акад. художеств им. И. Е. Репина, 2020. С. 262–276.

⁴² *Сарабьянов, Д. В., Шатских, А. С.* Казимир Малевич. Живопись. Теория. М. : Искусство, 1993. 416 с.; *Христолюбова, Т. К. С.* Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество. СПб. : Алетейя, 2014. 124 с.; *Иньшаков, А. Н.* Михаил Ларионов: русские годы. М. : Гнозис, 2010. 326 с.; *Турчинская, Е. Ю.* Давид Бурлюк и Петербург // Научные труды. Вып. 40: Проблемы развития отечественного искусства. СПб. : Ин-т им. И. Е. Репина, 2017. С. 131–151; *Калаушин, Б. М.* Николай Кульбин : Документы: Статьи, дневники Н. И. Кульбина. Неопубликованное. Воспоминания. Материалы. Библиография. Летопись художественной жизни 1986–1995 // Аполлон : альманах. Т. I, кн. II. СПб. : Аполлон, 1995. 556 с.; *Бобринская, Е.* Русский авангард: границы искусства. М. : НЛЮ, 2006. 304 с. и другие.

⁴³ *Повелихина, А.* Возврат к природе. «Органическое» направление в русском авангарде XX века // *Studia Slavica Finlandensia*. Школа органического искусства в русском модернизме : сб. ст. Т. XVI/1. Helsinki : [б. и.], 1999. С. 11–30; Елена Гуро поэт и художник, 1877–1913 : Живопись, графика, рукописи, книги : кат. выст. / авт.-сост. и авт. вступ. ст. А. В. Повелихина; Гос. музей истории С.-Петербур.; Рукопис. отд. Ин-та рус. лит.; Рос. гос. архив лит. и искусства. СПб. : Мифрил, 1994. 113 с.; *Костров, Н. И.* М. В. Матюшин и его ученики / публ. и коммент. А. В. Повелихиной // Панорама искусств. М. : Советский художник, 1990. С. 190–214; *Бирюков, С.* Лучезарная суть Елены Гуро. (К столетию со дня смерти) // *Homo Legens*. 2013. № 1. URL: https://magazines.gorky.media/homo_legens/2013/1/luchezarnaya-sut-eleny-guro.html (дата обращения: 10.07.2018); *Андреева, Е. Ю.* Органическая концепция русского авангарда. Некоторые примеры // *Перекрёсток искусств Россия — Запад* / под ред. Е. В. Ключиной. (Серия: Труды исторического факультета СПбГУ. Т. 25). СПб. : Изд-во СПбГУ, 2016. С. 142–152; Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении / Пер. с английского Д. Духавиной, Мю Ярош. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с., ил.; *Мислер, Н., Боулт, Д.* Филонов. Аналитическое искусство. — М. : Советский художник, 1990. 248 с.; *Ковтун, Е. Ф.* Павел Филонов // Государственный Русский музей : альманах. № 468. СПб. : Place Editions, 2016. 96 с.; *Лосский, Н.* Мир как органическое целое // Вопросы философии и психологии / ред. Л. М. Лопатина. Кн. 129 (IV). М. : изд. Моск. психол. о-ва при содействии Петрогр. филос. о-ва, 1915. Сент.–окт. С. 345–388.

⁴⁴ *Superorganizm : Awangarda i doświadczenie przyrody*. Łódź : Muzeum Sztuki, 2017. 268 s.

⁴⁵ Космизм и органицизм: эволюция и актуальность : материалы V Междунар. науч. конф. 27–28 окт. 2017 г. / под ред. О. Д. Маслбоевой, И. А. Сафронова. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. 215 с.

искусстве стали теоретические работы самих художников русского авангарда⁴⁶ — О. Розановой, М. Ларионова, К. Малевича, В. Кандинского, Г. Якулова, Д. Бурлюка, П. Филонова, В. Матвея (Маркова), М. Матюшина, Н. Кульбина и др. Основой для понимания интереса к метафизическим (эзотерическим) идеям «четвёртого измерения» в среде русских авангардистов стала работа П. Г. Успенского⁴⁷ и доклады участников конгресса «История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку»⁴⁸. Работы о психологии подсознательного З. Фрейда⁴⁹ и о человеческих архетипах К. Юнга⁵⁰

⁴⁶ *Розанова, О.* Основы Нового Творчества и причины его непонимания // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. М.: Наследие, 1999. С. 228–233; *Ларионов, М.* Ослиный хвост и Мишень М.: Изд. Ц. А. Мюнстер, 1913. 152 с.; *Иньшаков, А. Н.* Михаил Ларионов: русские годы. М.: Гнозис, 2010. 326 с.; *Малевич, К.* Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой // Шатских А. Казимир Малевич. Чёрный квадрат. СПб.: Азбука, 2001. С. 7–28; *Кандинский, В.* Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука-классика, 2011. 238 с.; *Кандинский, В.* О духовном в искусстве, Живопись. М.: АСТ, 2018. 256 с.: ил.; *Багдамян, И. Р.* Якулов Григорий Богданович. Живописец, график, театральный художник // Энциклопедия русского авангарда. [Электронный ресурс]. URL: <http://rusavangard.ru/online/biographies/yakulov-georgiy-bogdanovich/> (дата обращения: 12.07.2021); *Бурлюк, Д.* Энтелехизм: Теория. Критика. Стихи. Картины (1907–1930) / Д. Бурлюк. New-York: Изд. Марии Никифоровны Бурлюк, 1930. 24 с. // Электронная б-ка ГПИИБ. [Электронный ресурс]. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3470-burlyuk-d-d-entelchizm-teoriya-kritika-stihi-kartiny-1907-1930-new-york-izd-marii-nikiforovny-burlyuk-1930> (дата обращения: 10.07.2018); *Филонов.* Художник. Исследователь. Учитель: в 2 т. Т. 1 / науч. группа изд. Дж. Боулт, Н. Мислер, А. Сарабьянов. М.: Агей Томеш, 2006. 646 с.; *Марков, В.* Принципы творчества в пластических искусствах: Фактура / В. Марков [Волдемар Матвейс]. СПб.: изд. О-ва художников «Союз молодёжи», 1914. 70, [2] с.; *Мезерин, Ю. В.* Михаил Матюшин. 1861–1934. СПб.: Ком. по культуре С.-Петерб.; Гос. музей истории С.-Петерб., 2015. 32 с.; *Матюшин, М.* Закономерности изменчивости цветовых сочетаний: Справочник по цвету. М.: Изд. Д. Аронов, 2007. 77 с.; *Тильберг, М.* Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении / пер. с англ. Д. Духавиной, М. Ярош. М.: НЛО, 2008. 512 с.: ил.; *Кульбин, Н.* Свободное искусство как основа жизни // Студия импрессионистов. Кн. 1 / ред. Н. И. Кульбина. СПб.: Изд. Н. И. Бутковской, 1910. С. 3–27.

⁴⁷ *Успенский П.* Четвёртое измерение. Обзор главнейших теорий и попыток исследования области неизмеримого. 4-е изд. Берлин: Парабола, 1931. 117 с.; *Успенский, П. Д.* Tertium Organum. Ключ к загадкам мира (Репр. изд.). СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 241 с.

⁴⁸ История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку: сб. ст. / сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф; пер. с англ. А. А. Зубов. М.: ГИИ, 2018. 416 с., ил.

⁴⁹ *Фрейд З.* Большая книга психоанализа. Введение в психоанализ. Три очерка по теории сексуальности. Я и Оно. М.: АСТ, 2015. 528 с.

⁵⁰ *Юнг К. Г.* Очерки по психологии бессознательного / пер. В. Зеленского. М.: Когито-Центр, 2010. 352 с.; *Юнг, К. Г.* Символы трансформации / пер. В. Зеленского. М.: Академический проект, 2019. 527 с.

важны для понимания живописного творчества многих художников начала XX века, русских авангардистов и Виткация в их числе.

Методы исследования. Цели и задачи диссертации решались на основе комплексной методологической базы с помощью общенаучных методов. Упорядочивание и обобщение работ зарубежных и отечественных специалистов по теме исследования сделано системным и аналитическим методами. Эволюционный аспект живописного творчества Виткация изучен сочетанием методов — исторического и формального анализа. Живописные произведения Виткация — с помощью иконографического, иконологического методов и образно-стилистического анализа. Структурно-семантический метод помог в анализе композиционной структуры изобразительных произведений, а герменевтический — через интерпретацию образа привел к его пониманию. Психоаналитический метод позволил найти следы вытесненных фантазий, инстинктов, комплексов в произведениях художников, а сравнительный метод — сопоставить изобразительные произведения Виткация, его теоретическую работу с произведениями и текстами других авангардистов. На основе творческого наследия Виткация с помощью метода реконструкции воссоздана картина художественной среды, в которой он жил и работал с 1914 по 1918 годы.

Материалами исследования послужили источники, которые можно условно распределить по группам:

- художественные произведения Виткевича: живописные и графические работы, фотографии его картин и рисунков, хранящиеся в национальных музеях, библиотеках и частных собраниях Польши, Западной Европы и Америки (Музея Центрального Поморья в Слупске, Национальных музеев Щецина, Варшавы, Кракова и Вроцлава);
- исследовательская литература о Виткевиче и его творчестве; его литературные, критические, философские сочинения; биографические материалы (архивные документы, фотографии частной жизни художника, его эпистолярное наследие — переписка с отцом, женой, многочисленными друзьями, знакомыми и т.д.); художественные и документальные фильмы о жизни и творчестве Виткация;

- кинофильмы по его романам, пьесам, театральные постановки его драм и о нём, видеозаписи спектаклей (из собрания Национальной библиотеки Оссолинеум, г. Вроцлав (Польша); библиотеки кафедры славянских языков СПбГУ им. М.В. Ломоносова; интернет-сайтов о жизни и творчестве Виткация, польского авангарда; из личной библиотеки автора диссертации);
- научная литература об истории русского и западного авангардного искусства, о творческом наследии основных фигур, стилистических направлениях, временных и постоянных экспозициях музеев и галерей (Российская Национальная Библиотека, Научная Библиотека при Российской Академии Художеств, Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека Государственный Русский Музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская Галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др.);
 - петербургская и московская периодика исследуемого периода (1914–1918) на русском и польском языках; дореволюционные издания теоретических текстов русских художников-авангардистов, изобразительные материалы фондов Государственного Русского Музея и Российской Национальной Библиотеки;
 - материалы из личных архивов коллекционера и знатока фотографии А. Попова⁵¹; специалиста по польской литературе, историка и коллекционера музыки М. Малькова; искусствоведа, специалиста по русскому авангарду Е. Турчинской и материалы из личного архива автора диссертации;
 - интервью, научные консультации, лекции и доклады ведущих специалистов и знатоков творчества Виткация в Польше и русского авангардного искусства в России.

Научная новизна:

1. Впервые в российском и европейском искусствоведении исследуется творчество Виткевича в контексте изобразительного искусства раннего русского авангарда.

⁵¹ *Попов А. П.* Из истории российской фотографии. М. : Изд-во МГУ, 2010. 237 с. : [24] л. ил.

2. Впервые целостно исследуется ранее не известное в российском искусствоведении изобразительное творчество художника-экспрессиониста.

3. Впервые проведён анализ основных идей созданного в России эстетического произведения Виткация «Новые формы в живописи и вытекающие отсюда недоразумения» в контексте теоретической мысли русского авангардного искусства 1910-х годов.

4. Вводится в научный оборот ранее не известный фактологический материал о творческой деятельности Виткация в художественной жизни Петрограда (1914–1918) — участие в организации и деятельности Литературно-Художественного Театра, публицистической и выставочной деятельности.

5. Впервые в научный оборот вводится обнаруженный автором диссертации текст единственной из известных сегодня публикаций Виткация в России, изменивших его биографию и перенёвших время и место его публицистического дебюта из Польши 1919 в Россию 1918 года.

6. Воссозданы неизвестные ранее страницы истории петроградской Полонии — Литературно-Художественного театра С. Кеджинского, Польского Народного Театра, выставок польской живописи в Петрограде 1916 и 1918 годов, подробности биографий близких родственников и знакомых Виткевича, проживающих вместе с ним в это время в российской столице.

7. Пополнен новыми именами круг лиц из русской художественной среды, с которыми в России мог контактировать Виткаций, раскрыты их биографии, творческое наследие, общие интересы с польским художником.

Теоретическая значимость работы. Материалы диссертации расширяют представление о художественных ценностях русского изобразительного авангарда начала XX века и открывают отечественным специалистам новое имя польского художника-визионера. Анализ живописи и графики Виткация, его теоретических взглядов и мировоззрения в контексте живописи и теории раннего русского авангарда показал их общность. Это сходство делает изобразительное творчество Виткация непосредственной частью русского авангарда — явления мирового масштаба и значения. Текст исследования может быть интересен европейскому

научному сообществу, поскольку содержит актуальные сведения о русском авангарде начала XX века, способствуют лучшему пониманию связей двух культур, демонстрирует их взаимное влияние и обогащение.

Практическая значимость работы. Введённые в научный оборот новые факты, имена, выводы являются базой для дальнейшего изучения творчества Виткация, истории русского, польского, европейского авангарда, их взаимного влияния. Представленная информация может быть использована в преподавательской, экспертной и музейной деятельности, при подготовке общих лекционных курсов и специальных тематических семинаров о жизни и творчестве Виткевича, истории изобразительного искусства русского авангарда, влиянии последнего на творчество польского визионера. Приведённые в работе сведения могут быть полезны при организации постоянных и временных музейных экспозиций, создании концепций художественных выставок, театральных постановок, перформансов и экскурсионных проектов, посвящённых Виткацию, его соратникам, коллегам, авангардному искусству начала XX века.

Положения, выносимые на защиту:

- Влияние изобразительного искусства русского авангарда, которое Виткевич испытал в период четырёхлетнего пребывания в России (1914–1918), стало решающим в процессе формирования его художественной индивидуальности.
- Интеллектуально-художественный багаж, привезённый Виткацием из России, и после возвращения на родину стал весомой составляющей частью его изобразительных произведений, театральной драматургии, художественной прозы, философии.
- В Петрограде Виткаций принимал активное участие в художественной жизни национальной диаспоры российской столицы.
- В России Виткаций активно осваивал достижения изобразительного искусства русского авангарда, знакомился с художественным творчеством и теоретическими трудами его основных представителей.
- Основные идеи эстетической работы Виткация «Новые формы в живописи и вытекающие отсюда недоразумения» (1918) аналогичны идеям русских

авангардистов 1910-х гг., утверждающих формальный метод в искусстве. Виткаций не только воспринял и переработал опыт российских теоретиков, но создал своё произведение, обогатившее польскую, европейскую и мировую художественную и эстетическую мысль.

- Появившиеся в России средства художественной выразительности живописи и графики Виткация и его теоретическое сочинение (1918) содержат влияние органического направления раннего русского изобразительного авангарда.
- Под влиянием живописных концепций основных представителей изобразительного искусства русского авангарда Виткаций стал создавать художественные композиции с доминирующим онтологическим аспектом и по праву занял место одного из художников-мыслителей XX века, которые стремились универсальным пластическим языком создать свою картину мира на полотне.
- Радикальный характер русского авангарда повлиял и на поведенческие стратегии Виткация, позиционирование себя как художника в новых условиях формирующегося в социуме художественного рынка.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в докладах на конференциях, в семи публикациях автора. 1994 год — г. Слупск, Польша — участие в научной конференции по поводу 55-ой годовщины смерти С. И. Виткевича; 2001 г. — г. Щецин, Польша, участие в научной конференции «Виткевич в Польше и в мире», текст доклада опубликован в сборнике конференции; 2002 год — г. Уппсала, Швеция, чтение двух докладов по теме научного исследования на кафедре славянской филологии Уппсальского университета в рамках стипендии Шведской королевской академии наук; В 2017 и 2018 гг. — участие в Ежегодных научных конференциях памяти М. Доброклонского — тексты докладов готовятся к публикации в сборниках. Публикация статей в рецензируемых изданиях — в сборнике научных статей «Исторические, философские, политические науки, культурология и искусствоведение», Тамбов, 2017 год; в сборнике «Научные труды. Вопросы теории культуры», Санкт-Петербург, 2018 год, в 2022 году — в сборнике «Научные

труды. Проблемы развития отечественного искусства». В октябре 2020 года — участие в Международной сессии «Виткаций в Польше и в мире» в музее Средиземноморья в Слупске, публикация в сборнике докладов. Печать двух статей в журнале «Teatr» также в 2020 году.

Достоверность научных результатов и выводов исследования определяется чтением сочинений Виткация, научной и публицистической литературы о нём на языке оригинала; обращением к архивным материалам, источникам; консультациями с исследователями творчества Виткация в Польше, со знатоками и специалистами по русскому изобразительному искусству начала XX века — в России.

Структура диссертации определена поставленными задачами. Работа состоит из двух томов. Первый том содержит четыре главы основного текста диссертации на 187 страницах, введение, заключение, справочный и научный аппарат, библиографию из 403 позиций, 5 приложений. Приложение 1 — Каталог произведений Виткевича русского периода (1914–1918); Приложение 2 — Хроника жизни и творчества Виткевича в России (1914–1918); Приложение 3 — Хроника жизни и творчества Виткевича (1885–1939); Приложение 4 — Основные события художественной жизни петроградской Полонии 1914–1918 годов (по материалам прессы, издаваемой в Петрограде на польском и русском языках); Приложение 5 — Краткий биографический справочник членов петроградской Полонии (1914–1918). Второй том диссертации включает альбом иллюстраций и их список.

II. Основное содержание диссертации

Во **Введении** обоснована актуальность диссертации, определены степень научной разработанности темы, объект и предмет исследования, цель, задачи и хронологические границы. Рассмотрены материалы, источники и методы научной работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыты новизна, теоретическое и практическое значение исследования, апробация результатов.

Первая глава «Формирование художественного стиля Виткевича в ранний период изобразительного творчества (1902–1914)» состоит из трёх параграфов. В первом рассматривается **развитие средств художественной**

выразительности пейзажей Виткевича. Отмечается, что первые шаги в освоении мастерства были определены подражанием натуралистической живописи отца и пейзажистов круга «Молодой Польши». Выделен вопрос влияния русской пейзажной живописи конца XIX века. После 1911 года в пейзажах Виткация отмечено влияние постимпрессионистической живописи П. Гогена, В. Ван Гога и др. К 1914 году пейзажи Виткевича окончательно уходят от подражательства природе в область декоративности и фантазийной интерпретации природы художественными средствами новых направлений живописи.

Второй параграф первой главы рассматривает тенденции модернизма и экспрессионизма в художественном цикле «Чудовища» Виткация. В параграфе исследуется генезис этой группы работ и обосновывается предположение, что «Чудовища» Виткация могут быть связаны с «Фризом жизни». Э. Мунка. Выявляются сходства и различия этих циклов. Делается вывод о том, что оба живописца исследуют подсознательные мотивы поведения человека, инстинктивную природу любви, но героизированные и романтизированные страдания героев Мунка Виткаций гротескно искажает, превращает в пародию. В «Чудовищах» художник впервые стал осваивать навык работы не с объектом, но с умозрительным представлением о нём, что получит дальнейшее развитие в его изобразительном творчестве.

Третий параграф первой главы посвящён стилистическим особенностям ранних портретов Виткевича. В этом жанре прослеживается та же динамика стилистических приёмов — от реалистических к более выразительным, присущих новому художественному языку. Выделяется как излюбленный прием ирония, которая позволяла художнику уходить от пафоса классического идеала портрета в область свободы самовыражения.

Изучению «Истории пребывания Виткация в России (1914–1918)» посвящены два следующих параграфа данной диссертации. **Первый параграф второй главы** представляет новый фактологический материал об участии Виткация в художественной жизни петроградской колонии. Сведения собраны в периодической печати, издаваемой в Петрограде на русском и польском языках.

Удалось доказать взаимодействие Виткация с петроградской Полонией в области художественного творчества. В параграфе представлена сенсационная, по оценке польских виткацеведов, находка автора диссертации — публицистический дебют Виткация в мае 1918 года с театральной рецензией и другие факты.

Второй параграф второй главы предлагает авторскую реконструкцию контактов **Виткевича с русской художественной средой**. Вводятся в научный оборот новые имена представителей нашего искусства, с которыми мог взаимодействовать Виткаций в России. Это однополчанин Виткация, молодой поэт — Александр Конге, и Наталья Давыдова⁵² — художница начала XX века, последовательница супрематизма. В параграфе рассматривается художественное произведение Н. Кульбина с позиции его творческого диалога с одной из живописных работ Виткация. Представлены аргументы в защиту выдвигаемой версии о том, что на одном из неатрибутированных сегодня мужских портретов Кульбина изображён Виткаций.

Глава 3 рассматривает **трансформацию художественного стиля и мировоззрения Виткация в России**. В первом параграфе показана связь теоретического произведения Виткация «**Новые формы в живописи и вытекающие отсюда недоразумения**» с теоретической мыслью русского авангарда 1910-х годов. Отмечается, что в нашей стране Виткаций сумел занять своё место в ряду теоретизирующих об искусстве живописцев русского авангарда⁵³. Особое внимание уделяется разделу сочинения «Натуральная гармония цветов», в котором проявился интерес художника к природоориентированной проблематике органического движения русского авангарда. Обнаруженная связь открывает новые перспективы в изучении

⁵² Давыдова Н. была соседкой по имению под Киевом, близким другом, идеалом женщины К. Шимановского — друга Виткевича. Она с семьёй жила под Киевом, но имела квартиру и в Москве, где тоже часто бывала. Шимановский тоже наездами бывал и в Москве, и в Петрограде как пианист и как композитор на концертах своей музыки.

⁵³ Среди которых Н. Кульбин, О. Розанова, В. Марков, Д. Бурлюк, М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Шевченко, М. Матюшин, К. Малевич, К. Петров-Водкин, П. Филонов и др

изобразительного наследия польского новатора, дарит новый импульс для переоценки отдельных моментов истории изобразительного искусства раннего русского авангарда.

Второй параграф третьей главы исследует изменение средств художественной выразительности портретов и композиций Виткация в России. Рассмотрена природа и генезис нового формообразующего принципа, одного из главных средств художественной выразительности изобразительных произведений Виткация в России. Характер этого принципа и его генезис восходят к представлениям о мире как органическом целом. Определен синтетический характер органического мировоззрения, его непосредственная связь с русским космизмом, естественными науками и древним знанием. На примере изобразительной композиции Виткация «Эфирный человек» (1918) впервые показана фактическая вовлеченность польского художника в России в проблематику органического движения, «отвергнутого знания» в частности.

Во втором подпункте параграфа 2 главы 3 на примере произведений русского периода и работ послевоенной живописи рассматривается **новый подход Виткация в работе с цветом**. Определено, что стремление Виткация извлекать из цвета свет в России является частью проблематики, которая волновала живописцев органического направления. Специфическая работа с цветом после возвращения на родину станет одним из наиболее характерных признаков художественной индивидуальности Виткация. Отмечается близость колористических исканий польского живописца и русских авангардистов, особенно А. Лентулова, Г. Якулова.

В четвёртой главе рассматриваются тенденции русского авангардного искусства в изобразительном творчестве Виткация после возвращения в Польшу. В первом параграфе исследуется онтологический аспект композиций Виткация периода большой живописи (1918–1925), который сближает его с поисками универсального художественного языка русскими авангардистами. Исследуются средства художественной выразительности живописного стиля Виткация, с помощью которых он стремился отразить на полотне законы и порядок Бытия. Особое внимание уделяется мотиву «телесности», который у Виткация

становится «мотивом взбунтовавшегося тела». Рассматривается уникальность подхода Виткация в использовании мотива в сравнении с другими художниками. В выводах утверждается, что Виткацию удалось занять место одного из художников-мыслителей XX века и, по примеру русских художников авангардистов, создать уникальными средствами живописи свою «картину мира» на полотне.

Второй параграф четвёртой главы рассматривает творческий метод **Виткевича и его сходство с «принципом свободного копирования» М. Ларионова**. На примерах двух книжных экслибрисов, созданных Виткацием после возвращения из России, рассматривается специфика творческого метода Виткация по переработке произведений других авторов в своих творениях. В обоих экслибрисах в качестве материала для «художественной трансформации» своим авторским методом Виткаций использовал произведения М. Шагала и М. Ларионова, что рассматривается как пролонгированное влияние искусства русского изобразительного авангарда на его пластическое творчество. Созвучие художественного метода Виткация «**принципом свободного копирования**» М. Ларионова показывает общность творческого мышления, свойственную наиболее радикальным художникам авангарда.

В третьем параграфе четвёртой главы рассматривается радикализм **портретной фирмы «С. И. Виткевич» (1925–1939) как отражение неконформистских стратегий продвижения своего искусства художниками русского авангарда**, которые Виткаций мог наблюдать в период пребывания в России. Анализируются мотивы польского художника, объявившего в 1924 году о «конце живописи» и принявшего решение учредить фирму для зарабатывания портретами. Поступок Виткация сравнивается с похожими ощущениями «конца живописи» некоторых русских авангардистов. Делается вывод о том, что художественные и социальные достижения русского авангарда повлияли и на поведенческую стратегию Виткация, и на способы продвижения своего искусства.

В Заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы согласно поставленным задачам.

1. Разделение изобразительного творчества Виткация на четыре периода определено значимыми вехами в его биографии. Самый непродолжительный русский период оказался наиболее значимым для формирования его художественной индивидуальности, специфики мировоззрения как живописца и как мыслителя. Российский интеллектуально-художественный опыт служил ориентиром для Виткация не только в период нахождения в нашей стране, но и после возвращения в Польшу.

2. В раннем периоде прослеживается динамичный переход творческой манеры Виткация от натуралистической школы к новым направлениям в искусстве. Первоначально в стилистике пейзажей заметно подражание манерам больших мастеров польской и русской академических школ. По мере взросления юный Виткевич начинает следовать собственным вкусам, подражает живописи П. Гогена и других новаторов, перерабатывая отдельные художественные приёмы в своих работах. Влияние живописи постимпрессионистов позже стало заметно и в жанре портрета, в котором отмечается похожая динамика, — от реализма через модерн и символизм к импрессионизму и постимпрессионизму. В жанре композиции Виткевич, минуя натуралистическую фазу, стал создавать произведения в стилистике модерна и символизма, добавляя к ним иронию, гротеск и экспрессивность. Так в ранний период формировалась его готовность преодолевать заданные стилистические рамки, дух новаторства, готовность открывать все новые пределы в изобразительном искусстве.

3. Воссозданные страницы русских лет биографии Виткевича изменили существующие представления о его жизни и художественной деятельности в период нахождения в нашей стране. Виткаций участвовал в создании и деятельности Литературно-Художественного театра С. Кеджинского, показал около десятка новаторских изобразительных работ в Аничковом дворце на выставке польской живописи и дебютировал в прессе как публицист. Реконструкция показала знание Виткацием основных фигур русского авангардного искусства, их произведений и теоретических взглядов.

4. Анализ эстетической работы Виткация «Новые формы в живописи и вытекающие отсюда недоразумения» (1918) в контексте основных идей теоретических трудов художников русского авангарда показал их общность. В России Виткаций стал применять художественные приёмы, близкие пластическим поискам живописцев органического направления — одного из вариантов русского экспрессионизма, — соединяя их с достижениями европейского модерна, ставшими частью его изобразительного творчества еще до войны. В результате этого синтеза получился уникальный авторский художественный стиль Виткация.

5. Образно-стилистический анализ композиций послевоенного периода «большой живописи» Виткация показал особое внимание художника к смысловой и философской составляющей своих произведений. Онтологический аспект его композиций обрел особую важность под влиянием визионерских живописных концепций русских авангардистов, с которыми он познакомился в период пребывания в нашей стране. В России Виткевич сформировался как художник-мыслитель и после возвращения домой создал на полотне собственную художественную систему, отразившую законы и структуру Бытия.

6. Эпатажное открытие, деятельность, регламент и «продукция» портретной фирмы Виткация рассмотрены как авангардная стратегия поведения художника, корнями своими восходящая к пережитому в России опыту. Подобно наиболее ярким и эпатажным представителям русского авангарда, Виткаций в портретной фирме предлагал провокационные решения не только в художественном творчестве, но и взаимодействуя с клиентом и продвигая свое искусство в обществе.

7. Представленный в диссертации фактический и теоретический материал является доказательной базой влияния изобразительного искусства русского авангарда на творчество Виткация. Став в России частью явления мирового масштаба и значения — русского изобразительного авангарда, — Виткаций продолжил подпитываться его художественными и интеллектуальными идеями и после возвращения на родину.

Список опубликованных работ по теме диссертации

Рецензируемые издания ВАК:

1. *Пальчевская, Н.* Виткаций в художественной жизни Полонии (по материалам польской прессы Петрограда 1914–1918 гг.) // Исторические, философские, политические науки, культурология и искусствоведение. — Тамбов : Грамота, 2017. — № 2 (76). — С. 158–160.

2. *Костикова, Н.* Эстетическая система живописи «Чистой Формы» Виткация и теоретическая мысль русского авангарда 1910-х годов // Научные труды. — Вып. 47: Вопросы теории культуры. — СПб. : Ин-т им. И. Е. Репина, 2018. — С. 169–184.

3. *Костикова, Н.* Художественный стиль С. И. Виткевича и «принцип свободного копирования» М. Ларионова // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. — Вып. 60: Проблемы развития отечественного искусства. — СПб. : С.-Петербур. акад. художеств, 2022. — С. 125–139.

Другие издания:

4. *Palczewska, N.* O jednym z petersburskich znajomych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Aleksander Konge // Witkacy w Polsce i na świecie. — Szczecin : Uniwersytet szczeciński, 2001. — S. 247–257.

5. *Kostikowa, N.* «Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia» a myśl teoretyczna awangardy rosyjskiej lat dziesiątych XX wieku // Witkacy bez granic. W stulecie czystej formy: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 80 rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku, 18–20 września 2019, — pod redakcją Janusza Deglera. Słupsk: Muzeum Pomorza środkowego, 2023. — S. 23–36.

6. *Kostikowa, N.* Witkacy a rosyjska awangarda // Teatr. — 2019. — № 11 [1224]. — S. 37–44.

7. *Kostikowa, N.* Witkacy a Polonia piotrogrodzka dwóch kultur // Teatr. — 2019. — № 12 [1224]. — S. 46–50.

8. *Костикова, Н.* «Астрономические композиции» Станислава Игнация Виткевича и изобразительное искусство русского авангарда 1910-х годов // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по

материалам LXXIX междунар. науч.-практ. конф. — № 3(79). — М., Изд. «МЦНО», 2024. — С. 11–25

9. *Костикова, Н.* Протоэкспрессионизм в изобразительном творчестве Станислава Игнация Виткевича // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам LXXIX междунар. науч.-практ. конф. — № 3(79). — М., Изд. «МЦНО», 2024. — С. 26–40

Общий объём публикаций — 8, 6 у.п.л.