

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 23.2.019.01,

созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Министерства культуры Российской Федерации,

по диссертации на соискание ученой степени кандидата

искусствоведения

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 27.06.2024 № 16

О присуждении Шэн Кэжэнь,
гражданке Китайской Народной Республики (КНР),
ученой степени кандидата искусствоведения.

Диссертация «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980-2020-е годы» по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) принята к защите 18 апреля 2024 г. протокол № 6 диссертационным советом 23.2.019.01, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» Министерства культуры Российской Федерации, (199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17) приказ от 05.10.2023 г. № 1872/нк.

Соискатель Шэн Кэжэнь, 13 февраля 1993 года рождения, в 2018 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» (ранее - «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств»), с присвоением квалификации «художник-график» (искусство книги). Она

освоила программу специалитета по направлению подготовки 54.05.03 Графика.

С 2018 по 2022 год Шэн Кэжэнь обучалась в дневной аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение). Соискатель не работает.

Диссертация «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980-2020-е годы» выполнена на кафедре русского искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» Министерства культуры Российской Федерации.

Научный руководитель – Грачева Светлана Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, декан факультета теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», член корреспондент РАХ.

Официальные оппоненты:

Глинтерник Элеонора Михайловна – доктор искусствоведения, профессор по кафедре искусствоведения и культурологии института «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Кошкина Ольга Юрьевна – кандидат искусствоведения, искусствовед-руководитель научного сектора галереи современного искусства «МАТИСС КЛУБ»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», кафедра

искусствоведения и педагогики искусства (г. Санкт-Петербург) в своем **положительном отзыве**, подписанном доктором культурологии, профессором, заведующим кафедрой искусствovedения и педагогики искусства **Сапанжа Ольгой Сергеевной** и кандидатом искусствovedения, доцентом кафедры искусствovedения и педагогики искусства **Корвацкой Еленой Сергеевной**, указала, что детская иллюстрированная книга является характерной областью графического искусства, в котором отображаются все актуальные художественные процессы, а потому тема выбранная диссертантом, значима для понимания логики и содержания процессов развития современного искусства. Анализ текста диссертации позволяет в достаточной степени оценить ее с позиции научной новизны, так как автором вводятся в научный контекст работы современных художников, работающих в жанре детской книги, анализируются композиционные принципы, образное начало и техника создания иллюстрации, влияние цифровой графики на их художественно-образное решение. Текст исследования отличается последовательное решение поставленных задач, согласованность теоретико-методологических аспектов и соблюдение общенаучных принципов построения, которые обеспечивают внутреннее единство представленной диссертации. В отзыве подчеркивается достоверность полученных автором результатов исследования. Работа соответствует пунктам 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г.) в действующей редакции, а ее автор, Шэн Кэжэнь заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствovedения по специальности 5.10.3 — Виды искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствovedение).

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, общим объемом 7,66 печатных листов, авторский вклад – 7,66 п.л. из них в рецензируемых научных изданиях опубликованы 4 работы (3,96 п.л.), материалов конференций – 5 (2,7 п.л.), статей в других изданиях – 1 (1 п.л.). В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях, перечень которых размещен на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии:

1. Шэн, К. Развитие романтической темы в творчестве детского книжного иллюстратора Ники Гольц / К. Шэн // Научные труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 55: Вопросы теории культуры. – СПб.: 2020. – 288-305 с. (1,06 п.л.)

2. Шэн, К. Влияние информационных технологий на современную детскую книжную иллюстрацию, выполненную в акварельной технике / К. Шэн // Научные труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 56: проблемы развития отечественного искусства. – СПб.: 2021. – 260-275 с. (0,94 п.л.)

3. Шэн, К. Техника акварели в иллюстрациях детской книги 1980-2020-х годов советских и современных российских художников / К. Шэн // Обсерватория культуры. Том 18. – М.: 2021. – №6. – 648-661 с. (1 п.л.)

4. Грачева, С.М., Шэн, К. Акварельные иллюстрации Латифа Казбекова к детским книгам: / С.М. Грачева, К. Шэн // Научные труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 60: проблемы развития отечественного искусства. – СПб.: 2022. – 192-214 с. (0,96 п.л., авторский вклад – 70%)

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов:

Отзывы прислали:

1. Доктор философских наук, профессор, академик РАХ, председатель Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художества **Шишин Михаил Юрьевич.**

Отзыв положительный. Имеется замечание:

- можно отметить недостаточно подробный анализ влияния современных технологий, что было заявлено автором в обосновании актуальности темы. Хотелось бы понять, действительно ли, по мнению автора, детская книга, в которой акварельные иллюстрации имитируются при помощи компьютерных программ рисования, что-то приобрела в художественном и содержательном

смысле? Что именно здесь можно считать приобретением, а что утратой? Это сложный вопрос, и он связан с оценкой роли и последствий использования цифровых технологий как таковых во всех сферах жизни общества. Но, тем не менее, заявленная тема диссертации, на наш взгляд, предполагает более детальное обсуждение.

2. Кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Уральского гуманитарного института **Авдеева Вера Владимировна**.

Отзыв положительный. Замечаний нет.

3. Заведующий сектором графики отдела хранения и экспозиционно-выставочной работы ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» (хранитель коллекции отечественной графики второй половины XX века), кандидат искусствоведения, член Союза художников России и Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» **Гончаренко Наталья Михайловна**.

Отзыв положительный. Замечаний нет.

4. Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры искусствоведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» **Арутюнян Юлия Ивановна**.

Отзыв положительный. Замечаний нет.

5. Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. Член Ассоциации искусствоведов и Союза художников России **Сиренко Анастасия Сергеевна**.

Отзыв положительный. Имеется уточнение:

- в автореферате автор пишет: «В 1980 году организуется Первая Всесоюзная выставка, на которой были представлены основные достижения в советской детской книге за прошедшие 60 лет», ясно, что, имеется ввиду «Первая Всесоюзная выставка книжной иллюстрации 1980 года», однако, в контексте данной темы и в истории выставочной деятельности представляется важным

полное название, так как Всесоюзных выставок было много и появились они значительно раньше, однако, это не влияет на общее впечатление от приведённого исследования.

6. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» **Христолюбова Татьяна Павловна.**

Отзыв положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их значительным авторитетом в научном и педагогическом сообществах, в предметной области работы, компетентностью и достижениями в соответствующей отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, а также решением диссертационного совета 23.2.019.01 от 18 апреля 2024 г. протокол № 06 в соответствии с пунктам 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в действующей редакции).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **разработана** концепция изучения акварельной техники в российской детской иллюстрированной книге 1980-2020-х гг., основанная на исследовании как общего контекста развития изобразительного искусства рассматриваемого периода, так и творчества отдельных представителей книжной графики. Рассмотрен феномен акварели как техники и как материала в пространстве детской книжной иллюстрации;
- **предложен** образно-стилистический и сравнительный анализ акварельных иллюстраций к детским книгам российских художников, принадлежащих к разным направлениям в искусстве (более 40 авторов, более 300 иллюстраций);
- **доказано**, что имеются новые отличительные черты акварельной иллюстрации в современной детской книге, связанные с использованием, как традиционных, так и инновационных приемов создания произведений, что

проявляется в методах работы художников, в стилистике и образном решении иллюстраций. Техника акварели рассмотрена в сочетании с использованием новейших технологий в создании ансамбля иллюстраций;

- **введены** в научный оборот новые материалы по искусству детской книжной иллюстрации 1980-2020-х годов (интервью с художниками, неопубликованные ранее оригинальные произведения, информация о технико-технологическом и художественном процессе создания книжных ансамблей);

- **выявлены** основные тенденции развития книжной детской иллюстрации в современном российском искусстве.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- **обоснована** актуальность акварели в детской книжной иллюстрации от позднего советского периода до настоящего времени;

- **доказана** на основе выполненных исследований необходимость изучения специфики акварельной техники в современном искусстве, её художественных особенностей и технических возможностей использования в детской книжной иллюстрации;

- **представлена** целостная картина развития российской детской книжной иллюстрации, выполненной в акварельной технике;

- **сделаны выводы**, которые могут стать основой как исследовательских, так и творческих работ, посвященных искусству книжной графики, её образно-стилистическим проблемам, вопросам создания книжного ансамбля и эволюции современного графического искусства;

- **изучено** творчество крупнейших мастеров российского искусства, работающих в технике акварели для детской книги.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- **собран, проанализирован и систематизирован** значительный эмпирический материал, востребованный в музейной, исследовательской и кураторской практике, связанный с изучением и реализацией проектов, ориентированных на искусство книжной графики;

- **определены пути** эволюции детской книжной иллюстрации в технике акварели в современном искусстве;
- **создана фундаментальная база** для лекционных курсов по истории графического искусства рассматриваемого периода, а также для создания методического пособия для студентов профильных вузов;
- **раскрыты** богатые возможности использования акварели как базовой техники для создания современных книг, с учетом произошедших под влиянием информационных технологий трансформаций в издательском деле.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- **теоретические положения** диссертации не противоречат кругу исследований в области теории и истории искусства и собранному художественному материалу по теме исследования;
- **в работе использованы** современные общенаучные и специальные искусствоведческие методы исследования и средства решения поставленных задач;
- **идея диссертации базируется** на анализе обширного художественного материала, а также на данных фундаментальных и прикладных трудов в области искусствоведения и культурологии и философии по искусству XX-XXI вв.;
- **установлено** качественное и количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по искусству детской книжной графики;
- **полученные результаты подтверждены** апробацией в публикациях и на конференциях разного уровня (пяти конференциях с 2019 по 2022 гг.), а также публикациями, в том числе в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (всего десять публикаций, из них четыре в изданиях, рекомендованных ВАК).

Личный вклад соискателя состоит в:

- **интервьюировании** ряда художников-графиков, работающих в технике акварели в области детской книжной иллюстрации и личном наблюдении за их творческим процессом;
- **полноте собранного материала** (просмотром и анализом десятков детских изданий и сотен книжных иллюстраций, выполненных в технике акварели);
- **авторской интерпретации** большинства изученных произведений, представленных в исследовании.

Высокая степень достоверности представленных выводов подтверждается практическим опытом автора как художника-графика и как скрупулезного исследователя изучаемой проблемы.

В ходе защиты были высказаны следующие критические замечания и вопросы:

В отзыве ведущей организации отмечается, что в тексте, за редким исключением, не даны годы жизни иллюстраторов. Короткие выборочные выдержки из биографии выделены в сносках. Между тем, творчество ряда рассматриваемых художников пока не представлено в формате научных исследований, а потому биографические сведения могли бы быть очень полезны. Анализ биографических данных помог бы глубже проследить и понять традиции и процессы в художественных школах разных учебных заведений и городов по периодам. Также говорится, что, поскольку в диссертационном исследовании содержится большое количество фамилий художников, в том числе, впервые введенных в научных оборот, и печатных изданий, то были бы уместны тематические перечни (перечни фамилий художников, биографические сведения о них, перечень анализируемых печатных изданий и т.д.). Авторы отзыва отмечают, что в главе «Акварель как традиционная техника в современной российской детской книге» перечисляются с краткой характеристикой деятельности ряда крупных российских издательств. Они просят уточнить, какую роль данные издательства сыграли в развитии иллюстрации в технике акварели помимо специфики выпускаемых наименований книги.

В отзыве оппонента **Глинтерник Э.М.** при общей высокой оценке диссертационной работы высказан ряд замечаний:

1. Автор утверждает на с.66, что «В России детская книга начала свое развитие в период 1900-х годов в период существования общества «Мир искусства», некоторые из представителей данного сообщества внесли свой вклад в детскую книгу, а именно А.Н. Бенуа и И.Я. Билибин. Они создавали свои иллюстрации к детским произведениям, по сути являясь одними из первых детскими иллюстраторами в российском книгоиздании». Это яркое, но не совсем точное утверждение, поскольку детская книга начала развиваться в России значительно раньше, а в предшествующее десятилетие, в период 1890-х годов получила н. новый виток развития. В конце XIX в. к иллюстрированию книг для детей обратились многие художники. И.Репин работал над иллюстрациями для произведений детской и юношеской литературы. Детской книгой, например, занималась Е.Д. Поленова. Издательства И. Кнебеля, «Тропинка», «Шиповник» выпускали детские иллюстрированные книги. Были созданы яркие, выразительные, запоминающиеся образцы. Но, разумеется, своего апогея детская иллюстрированная книга достигает в рамках творчества мирискусников.

2. На странице 137 есть фраза: «Обращение к постмодернизму проявило себя как реакция на постоянно меняющееся окружение, а также падение ценности изобразительного искусства. Это послужило инструментом изображения окружающего мира, о котором нет знаний. В хаотических условиях окружающего мира постмодернистская эстетика выступила наиболее говорящим инструментом для художников, работавших в условиях отсутствия государственной помощи, крупных заказчиков, в условиях отсутствия необходимости в иллюстрировании книги и при появлении новейших информационных технологий». Строго говоря, постмодернистская эстетика не может выступать «инструментом», она может являться основой, фундаментом для художников, выражающих новые представления о мире и об искусстве.

3. Несмотря на обилие примеров и достаточно объемный текст диссертации, хотелось бы больше информации получить об иллюстрированной детской книге, оформленной совсем молодыми художниками, начавшими свой путь в последние годы, чтобы острее

почувствовать те стремительные перемены, которые произошли в этой сфере искусства. Возможно автору следует посвятить этой проблеме какую-либо публикацию. В случае же издания монографии по теме диссертации не помешали бы приложения, в которых были бы структурированно представлены художники книги и их произведения.

В отзыве оппонента **Кошкиной О.Ю.** указаны следующие вопросы и замечания, которые носят рекомендательный характер и не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертационного исследования:

1. Структурированный текст, обогащенный поэтическими образами и метафорами, к сожалению, неряшлив орфографически: воодушевление от описания художественных работ досадливо спотыкается на грубых ошибках. Это можно было бы опустить, если бы не демонстративное отсутствие редактуры. Так, автор кандидатской диссертации по искусствоведению Е.В. Еськина неоднократно в тексте обозначена Еськиной Е.В. (с. 27, 213), а «инновации» сокращаются до «новаций» (с. 133) и многое другое.

2. Обоснованность верхней границы начала исследования – 1980-е гг. в контексте данной диссертации, помимо обозначенных причин, возможно усилить. Так, оппонент указывает на то, что Первая всесоюзная выставка книжной иллюстрации 1980 г. акцентировала высокий уровень детской художественной иллюстрации этого времени. «Важно подчеркнуть, что 1980 – год Московской олимпиады. Автор иконического символа важнейшего общественного события – книжный иллюстратор В.А. Чижиков, по воспоминаниям которого, он и его товарищ В.В. Перцов получили предложение на разработку талисмана олимпиады именно потому, что были художниками детской книги. Работы обоих мастеров представлены в данном исследовании, и тем интереснее было бы проследить импульс развития художественного иллюстрирования, заданный всеобъемлющим признанием образа Олимпийского Мишки. Возможно, подсказкой служат материалы VI Всесоюзной выставки акварели в ЦДХ в 1981 г.»

3. Отсутствующее Приложение «Художники-акварелисты России, работающие в детской книжной иллюстрации» обогатило бы структуру исследования и облегчило работу с текстом и визуальным рядом.

4. Бесспорное достоинство текста исследования – виртуозное описание акварельных работ профессионалом, прекрасно знакомым с материалом, – требует плотности научного изложения. К примеру, сведение воедино в виде Приложения традиционных приемов акварельной техники с обогащенными современными тенденциями.

5. Оппонент считает недостаточно убедительным раздел «апробация материалов исследования», указывая, что соискатель не участвовал в ряде «научных конференций, связанных с изучением искусства книги», которые дают хорошую площадку для высказывания и обмена мнениями, для представления и обсуждения своих работ.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания по ряду проблем и вопросов исследования: об отличиях книжной иллюстрации для детей и взрослых, выполненных в технике акварели, о технических свойствах акварели, о влиянии новейших технологий на иллюстрирование детских книг акварельными красками, о перспективах развития книжной иллюстрации в технике акварели. В дискуссии приняли участие: А. Е. Петракова, Д.В. Любин, С.М. Грачева, Е.В. Нестерова, А.Н. Балаш, Е.А. Боровская, Ю.Е. Ревзина, Ю.Г. Бобров.

Соискатель Шэн Кэжэнь исчерпывающе ответила на все высказанные замечания, а также на задаваемые в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию. В ряде случаев диссертант с замечаниями согласилась.

На заседании 27 июня 2024 года диссертационный совет 23.2.019.01 пришел к выводу о том, что диссертация Шэн Кэжэнь «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980-2020-е годы» представляет собой научно-квалификационную работу, имеющую значение для развития искусствознания, которая соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения (п.9 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции)). Диссертационный совет принял решение за разработку поставленной научной задачи, имеющей значение для развития научного знания в области изучения современного изобразительного искусства, а именно - книжной графики и ее проявлениям в детской книжной иллюстрации, присудить Шэн Кэжэнь ученую степень кандидата искусствоведения.

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности 5.10.3. «Виды искусства» (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение), участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 14, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета



Юрий Григорьевич Бобров,
доктор искусствоведения,
профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета

Калимова Елена Вячеславовна,
кандидат искусствоведения

27 июня 2024 года