

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

На правах рукописи

Кейран Вадим Вячеславович

**Творческая индивидуальность художника в автопортретах
ленинградских-петербургских живописцев второй половины XX-XXI
веков**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2025

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

Научный руководитель:

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ГРАЧЁВА

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:

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ КРИВОНДЕНЧЕНКОВ

доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник, ответственный хранитель отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Русский музей»

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МУТЬЯ

кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»

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

Защита состоится 26 февраля 2026 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: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» и на сайте института: [https://artsacademy.ru/MON/Кейран%20В.В.%20Кандидатская%20диссертация%20\(2\).pdf](https://artsacademy.ru/MON/Кейран%20В.В.%20Кандидатская%20диссертация%20(2).pdf)

Автореферат разослан «_____» _____ 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Е.В. Калимова

Общая характеристика работы

Актуальность исследования

Диссертация посвящена проблеме раскрытия творческой индивидуальности художника в автопортретах ленинградских и петербургских мастеров второй половины XX – начала XXI веков. Автопортрет имеет двойственную эстетическую структуру, которая определяется выразительностью комплекса представлений художника о собственной личности в сочетании с общим пониманием картины мира, и о том, как художник представляет свое место в мире. В связи с изучением автопортрета возникает одна из главных проблем, связанных с портретным дуализмом, когда автопортретный образ определяется не буквальным, фотографическим сходством с реальностью, а является сложным отражением авторского самосознания. Автопортрет – это особый тип портретного жанра, обладающий своими семантическими и стилистическими особенностями, связанный с различными модусами творческой интерпретации: от художественных до философских. Автопортрет, в отличие от других типов портрета, обладает совершенно особой психологической моделью раскрытия образа творческой индивидуальности. Автопортретный образ лишен какого-либо посредника-персонажа и отражает внутренний монолог автора, или его диалог со зрителем. Автопортрет раскрывает духовный мир художника, его собственную рефлекссию о мире, его эстетические и нравственные ориентиры, способствует пониманию его идентификации.

В современной искусствоведческой науке нередко используются понятия «автопортрет» и «автопортретность». Подчеркнем, что в отличие от других жанров, автопортрет это прежде всего обращение к самому себе, открытый и откровенный разговор о самом значимом, анализ своего внутреннего «я».

Автопортрет является существенным образным проектом художественного сознания, в котором сам мастер становится объектом

эстетической рефлексии, раскрывающей личный, внутренний мир человека через главные характеристики художественного образа – форму, цвет и композиционное положение фигуры (психологическое выражение черт портретируемого лица подчиняется указанным теоретическим элементам).

В ленинградском-петербургском искусстве автопортрет получил достаточно яркое развитие. На всем протяжении существования портретного жанра художники обращались к изображению самих себя, помещали свои автопортреты в композиции на разные сюжеты, через автопортреты пытались донести до зрителя собственные представления о мире и раскрыть мироощущение эпохи. Вторая половина XX – XXI вв. – не исключение. Многие мастера живописи оставили нам интересные образцы автопортретов, созданных в контексте развития ленинградско-петербургской школы живописи, всего отечественного изобразительного искусства, отражающие основные тенденции мирового искусства. Изучение автопортретов в живописи мастеров Северной столицы, созданных за последние полвека, могут дать важное понимание развития искусства в целом, а главное помочь определить характерные черты и уникальность творческих индивидуальностей художников, представляющих различные направления в живописи этого периода.

Степень разработанности проблемы представлена разнообразной литературой в виде научных исследований – диссертаций, монографий, каталогов, альбомов, журнальных статей, размещенных в периодических и электронных изданиях, Интернет-порталов художников, музеев и галерей.

Общие фундаментальные идеи о художественной структуре и эстетической выразительности портретного жанра в области отечественной живописи раскрыли в своих монографиях и научных статьях: Я.А. Тугендхольд, М. Алпатов, М.И. Андроникова, Л.С. Зингер, Ю.М. Лотман, Д.В. Сарабьянов, С.В. Крузе, В.Н. Стасевич, А.В. Ляшко, Л.А. Тома, Т.В. Чикова, В.Ф. Чирков, С.М. Грачева.

Необходимо также привести работы, посвященные различным периодам в истории искусства, проблемам типологии портретного жанра, следующих авторов: Г.Л. Васильева-Шляпина, Л.Н. Гранкина, Е.В. Коротенко, А.В. Сорока, Н.Л. Адаскина, Ю.И. Арутюнян. Их идеи оказали влияние на формирование теоретической основы исследования.

Изучение различных аспектов творческой личности в живописи рассматривали А.И. Морозов, Е.В. Боброва, А.П. Шолохова, О. Кандауров. Жанру автопортрета в структуре общих культурных категорий посвятили публикации М.В. Горелов, Н.П. Бурдин, А.И. Кулешова, Б.А. Минц, Т.М. Нетусова.

Исследования ленинградской живописи портретного жанра второй половины XX столетия раскрываются в работах С.В. Иванова, С.В. Кудрявцевой, И.Н. Пышного, Л. Скобкиной, Л.В. Мочалова, А.В. Скиперских, М. Унксова. Изучением ленинградского нонконформизма занимались Т.Е. Шехтер, А.Д.Боровский, В.Н. Вальран, Д.Я. Северюхин, Л. Гуревич, А.В. Рапопорт, Е.Ю. Андреева, А. Басин, Т.В. Лугуценкой и С.Г. Пиченикова. Исследованию творчества отдельных художников, представляющих ленинградско-петербургскую школу живописи, посвящены исследования В.А.Леняшина, С.М.Даниэля, А.Г.Раскина, Е.Н.Литовченко, О.Н.Мусаковой, А.Ф.Дмитренко, Р.А.Бахтиярова, Н.С.Кутейниковой, Н.А.Яковлевой, А.М.Муратова. Важное значение имеют каталоги выставок и альбомы, посвященные творчеству отдельных художников, в которых отражена художественная жизнь Петербурга, зафиксированы произведения живописи, созданные в разные периоды истории. Таким образом, материал современного искусства отражен в разнообразных публикациях, однако проблема эволюции автопортрета не представлена пока в каком-либо отдельном исследовании.

Объект исследования – автопортрет как особый тип портретного жанра в ленинградском-петербургском искусстве второй половины XX – XXI вв.

Предметом исследования является трактовка творческой индивидуальности художника в автопортретах ленинградских–петербургских живописцев.

Цель исследования – определить эволюцию творческой индивидуальности художника в живописных автопортретах ленинградских-петербургских художников 1950-2020-х гг.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи**:

1. Рассмотреть существующие концепции автопортрета в искусствоведении;
2. Изучить автопортрет как особый тип портретного жанра в ленинградской-петербургской живописи второй половины XX – XXI вв.;
3. Исследовать семантические и стилистические особенности автопортрета в ленинградской-петербургской живописи 1950-2020-х гг.;
4. Проанализировать типологическое разнообразие автопортретов в петербургской живописи к. XX-XXI вв.
5. Охарактеризовать философско-лирические аспекты в трактовке творческой индивидуальности в автопортретах художников начала XXI в.;
6. Выявить мотивы «карнавальности» в современном петербургском автопортрете как одну из ведущих тенденций в трактовке творческой индивидуальности.

Границы исследования. Хронологические рамки исследования в диссертации обозначены периодом 1950-2020-х годов, временем, которое можно рассмотреть, как два важных этапа в развитии ленинградской-петербургской школы живописи. Вторая половина XX века – как советский период. В автопортрете этого времени ощутимо существование изобразительного искусства в пространстве двух оппозиций – официальное-неофициальное. XXI в. – время «плюрализма» и полифоничности художественных явлений в современном художественном процессе, что накладывает отпечаток и на автопортретную живопись. Топографические границы определены пространством ленинградской-петербургской школы

живописи – как одной из ведущих художественных школ России, имеющих свои традиции и уникальные черты.

Источниками исследования являются материалы художественной жизни Ленинграда и Санкт-Петербурга 1950-2020-х гг., произведения живописи художников (267 работ).

Методология исследования. Теоретико-методологическая база исследования определяется основными идеями, разработанными в теории искусства, культурологии, философии и психологии, поскольку проблемами портретного жанра занимаются разные научные дисциплины. Многие философские положения, связанные с пониманием природы изобразительного искусства XX-XXI вв., высказанные в трудах Ю.М. Лотмана, Н.А. Бердяева, Э. Кассирера, Х. Ортеги-и-Гассета, Е. Басина, О.Н. Барановой использованы применительно к материалу данной диссертации.

Основой исследования стали труды Б.Р. Виппера, А.Г. Габричевского, Ю.М. Лотмана, посвященные проблемам теории портретного жанра. Исследования М.С. Кагана, Я. Мукаржовского, А.Ф. Лосева и В.П. Шестакова, Н.А. Хренова, А.Ю. Зориной помогли сформировать теоретический фундамент для изучения автопортрета в контексте эстетических категорий и ценностных подходов того или иного времени. Исторические представления о портрете предлагаются в работах Н.И. Жинкина, Н.М. Тарабукина, А.Г. Цирес, Б.В. Шапошникова.

Существенную роль в исследовании играют научные труды, посвященные общим теоретическим вопросам, связанным с развитием российского искусства XX-XXI вв. и проблемам портретного жанра. Произведения Л.В. Мочалова, Д.В. Сарабьянова, С.П. Батраковой раскрывают важные культурно-аксиологические особенности развития российского искусства XX-XXI вв.

Представление о психологизме художественной формы, ее восприятии и понимании формируется в работах Л.С. Выготского. Социологическим и психологическим аспектам изучения искусства посвящены книги К.

Манхейма, Н.В. Рождественской, Е.В. Семенова, Е.И. Высочиной. Публикации А.В. Медвецкого, Г.В. Ельшевской, М.В. Ермолаевой, В.Ф. Петренко, О.В. Митиной посвящены проблемам художественного образа, изучению портретного жанра и проблемам образной характеристики портрета и автопортрета.

Необходимо указать на труды М.М.Бахтина, в которых дается понимание проблем интерпретации и герменевтики, философской лиричности и «карнавальности» в сюжетно-композиционном выражении автопортрета, разрабатывается категориально-понятийный аппарат, применяемый в анализе произведений искусства.

Вопросам семиотики городского пространства, трансформациям современного искусства посвящены работы таких ученых, как Н.П. Анциферов, В.Н. Топоров, И.Г. Гердер, К. Аймермахер, В. Беньямин, К.Г. Богемская, К. Лоренц, А.Т. Ягодковская, Л.Р. Золотарева, В.А. Лагутенкова, Э. Левинас.

Решение поставленных задач потребовало комплексного подхода к изучению обозначенной проблемы. Были использованы следующие научные **методы исследования:**

- образно-стилистический анализ, позволяющий выявить, оценить и охарактеризовать автопортреты в творчестве ленинградских-петербургских художников;
- сравнительный анализ использовался для выявления специфических черт того или иного произведения искусства;
- иконографический метод важен для изучения портретов творческих личностей, представленных в изучаемом материале;
- персонологический метод был использован для исследования биографического материала;
- феноменологический метод позволил изучить тип автопортрета в контексте развития отечественной культуры 1950-2020 гг.;

Новизна исследования. В диссертации впервые представлено комплексное изучение автопортрета в ленинградской-петербургской живописи второй половины XX – XXI вв.

- Рассмотрены и охарактеризованы основные принципы изучения автопортрета в современной гуманитарной науке: в философии, психологии, социологии, культурологии, искусствознании. На основе изучения обширного теоретического материала сформирована концепция исследования автопортрета в современном изобразительном искусстве, связанная с акцентированием внимания на характеристике творческой индивидуальности – как стержневой проблемы этого типа портрета.

- Впервые выявлена и определена роль автопортрета в ленинградской живописи разных художественных направлений периода 1950-2020 гг. Сформулированы признаки типологии автопортрета как разновидности портретного жанра, имеющего свои имманентные особенности, прежде всего принцип «портретного дуализма».

- проработаны и обобщены автопортреты художников как второй половины XX века прошлых лет, так и современных отечественных живописцев (более 140 авторов).

- Проанализировано более 260 автопортретных произведений ленинградских и петербургских художников.

- Изучены автопортреты в ленинградском реалистическом и академическом искусстве, и искусстве нонконформизма второй половины XX века. Выстроена эволюция автопортретной живописи этого времени как движение от более «социологизированных», включенных в общественное пространство портретных типов в сторону выявления большей индивидуальности творческой личности.

- впервые выделены основные линии трактовки творческой индивидуальности в автопортрете петербургской живописи XXI века. Эти линии обозначены как философско-лирический портрет, карнавальный тип,

исторические аллюзии в автопортрете, смешение автопортретного типа с другими жанрами в рамках карнавализации.

Теоретическая значимость. Материалы диссертационного исследования способствуют лучшему пониманию специфики автопортрета, его художественных особенностей и определению специфики трактовки творческой индивидуальности в искусстве 1950-2020-х гг. Диссертация открывает перспективы дальнейших исследований в области теории и истории изобразительного искусства второй половины XX века и первой четверти XXI века. Выводы и обобщения, сформулированные в результате исследования, могут стать основой других работ, посвященных проблемам портрета в искусстве, в частности образной трактовке в автопортретном жанре, творчеству современных художников.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности сформулировать основные исследовательские положения в виде программы по теории и истории портретного жанра. Материалы диссертации могут быть использованы в музейной деятельности, в проведении выставок, в экскурсионных программах, в лекциях и семинарских занятиях.

Достоверность научных результатов и основных выводов исследования обеспечена полнотой собранного материала, включающего значительный объем художественных произведений, документальных и литературных источников и материалов на русском и иностранных языках, а также всесторонним анализом, проведенным в соответствии с выбранными методами исследования.

Таким образом, на защиту выносятся **следующие положения:**

1. Автопортрет занимает важное место в ленинградской живописи второй половины XX века – XXI вв. Им занимались мастера всех направлений в искусстве. Существуют различные концепции автопортрета. Поскольку автопортрет – это «свидетель эпохи», можно отследить динамику саморепрезентации творческой индивидуальности в современной живописи. Крайние проявления: от «смерти автора» в постструктурализме до

абсолютизации собственного «Я» проявляются в современном петербургском искусстве.

2. Творческая индивидуальность в автопортретах второй половины XX века проявляется через отражение значимых качеств личности, дающих представление о социокультурном масштабе изображенного персонажа в общем идейном контексте эпохи. Образные решения автопортретов зависят от принадлежности художника к тому или иному направлению в искусстве. Так, в реалистических и академических произведениях акцент делается на гуманистических идеалах и представлениях о высокой миссии творческой личности, как это предписывалось официальным искусством. В автопортретах представителей неконформизма утверждается выразительность чувственной эмоциональности, социального протеста, поиск свободы через новые средства выразительности. Наиболее явно обнаруживаются взаимовлияния и взаимопроникновения различных стилевых тенденций именно в автопортрете;

3. В пространстве петербургской живописи XXI века возможно выделить несколько преобладающих характерных линий развития автопортретного образа. С точки зрения семантики: 1) философско-лирические мотивы, связанные с картиной мира художников; 2) карнавальные мотивы, связанные с традиционными представлениями о смеховой культуре; 3) «исторические» и «мифологические» автопортреты, в которых художники помещают себя в разные времена и ситуации; 4) экзистенциальные автопортреты. В автопортретах присутствуют элементы изображений «Я как Я» и «Я как не Я».

4. В стилистическом отношении петербургские современные автопортреты чрезвычайно разнообразны и демонстрируют практически все направления, существующие в изобразительном искусстве (реализм, абстрактное искусство, генеративные формы contemporary art и т.д.)

5. Феноменом современного типа автопортретов можно считать экзистенциальные автопортреты, автопортреты «без лица» (no face), автопортреты без присутствия художника, живописные автопортреты-селфи.

Апробация и внедрение результатов исследования отражены и изложены на:

XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок» (Санкт-Петербург, февраль 2023);

XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок» (Санкт-Петербург, февраль 2024);

Научные результаты опубликованы в виде статей в научных изданиях: в сборниках статей «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием» (Санкт-Петербург, 2023), Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием» (Санкт-Петербург, 2024), а также в журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в составе Минобрнауки РФ в *Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий*: Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств (2023), KANT: Social Sciences & Humanities (2025), Вестник ГГУ (2025), Культура и искусство (2025), Университетский научный журнал (2025), Культура и цивилизация (2025). Всего 8 публикаций, общий объём 4,23 печатных листа, (из них 6 статей вошли в издания, включённые в *Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий*, с общим объёмом 3,91 печатных листа).

Структура диссертационного исследования состоит из двух томов. Первый том состоит из введения, трех глав и заключения, а также списка использованной литературы. Исследование содержит 196 страниц основного текста, библиографический список состоит из 210-и наименований. Второй

том диссертации включает список и альбом иллюстраций, который содержит 267 произведения, включенных в текст на основании исследовательского материала.

Основное содержание работы

В тексте **Введения** обосновывается актуальность проблемы, определяется степень научной разработанности темы, формулируются объект и предмет исследования, ставится цель исследования и определяются задачи в ее достижении, утверждается методология исследования, раскрывается степень научной новизны результатов исследования, отражается их теоретическая и практическая значимость, предлагаются дальнейшие перспективы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретически-методологические основы исследования автопортрета в искусствоведении» посвящена рассмотрению основных теоретических вопросов искусствоведения в области портретного жанра на основании существующих концепций. Автопортрет рассматривается в структуре обособленной художественной формы в контексте общей типологии портретного жанра.

В разделе 1.1. «Концепции автопортрета в искусствоведении» предлагается научный обзор базовых оснований классификации автопортрета в современном искусстве, с краткой характеристикой российских и зарубежных концептуальных схем его интерпретации. Устанавливается сложность исследовательской градации автопортрета в искусстве, которая, с одной стороны, отводит интеллектуальный потенциал искусствоведения от рассмотрения автопортрета в качестве отдельного жанра в пространстве живописи, а с другой стороны, привлекает к изучению свойственной только автопортрету выразительной манеры авторского самопредставления в сфере художественных значений. Формируется исследовательское предположение, что изучение автопортрета должно с необходимостью базироваться на

междисциплинарном принципе, поскольку вопрос определен психологией личности, способах ее выражения, восприятия окружающей действительности, диалога с самим собой, современниками, потомками.

В разделе 1.2. «Типологизация автопортрета в живописи» обсуждаются вопросы структурно-теоретического положения автопортрета в живописи. Отмечается, что автопортрет обладает классификационно-видовым многообразием, раскрывающимся в художественно-изобразительной форме. Приводится таблица «Атрибуты и виды автопортретов» в качестве концептуального взгляда на основание классификации автопортретов и их базовых групп. В российском искусствоведении существуют теоретические взгляды, которые позволяют выделить автопортрет как самостоятельный художественный жанр; российская искусствоведческая школа отстаивает идею о том, что автопортрет является механизмом самопознания и самоидентификации, отражает поиски собственного Ego, индивидуального стиля мастера и его самоопределение в социокультурной реальности через художественное произведение; российский подход изучения автопортрета существенно отличается от западноевропейского, предлагающего концептуальность модуса технического исследования в отличие от интерсубъективного, определенного в сфере отечественного искусствоведения.

Вторая глава «Автопортрет в пространстве ленинградской культуры второй половины XX века» посвящена автопортрету в художественном тексте ленинградской живописи, определенной неоднородным периодом эстетики второй половины XX века,

Утверждаются общие характерные положения, что исследование произведений живописи ленинградского периода создает условие в понимании и преемственности принципов, теорий и методов отечественных мастеров, воплотивших в текст мировой изобразительной культуры идейно-художественное наследие русской школы. Жанр портрета (и автопортрета) в пространстве ленинградского искусства обусловлен направлением развития

художественного стиля различных представителей ленинградской школы, изучение которой с необходимостью утверждается высоким значением русского искусства.

В разделе 2.1. «Автопортрет в ленинградской реалистической живописи второй половины XX века» проводится исследование автопортрета представителей ленинградской школы. В текст данного раздела включены ленинградские мастера реалистичного автопортрета на основании исследовательской избранности работ художников. Рассмотрены произведения следующих художников: Р.А. Захарьян, И.Н. Зисман, Г.П. Татарников, П.П. Белоусов, Е.Е. Моисеенко, А.Г. Еремин, А.Д. Романычев, Ю.Тулин, О.А. Еремеев, А.М. Семенов, И.М. Балдина, Я.И. Крестовский, Г.А. Румянцева, Н.Н. Репин, В.В. Ватенин и других.

В процессе изучения художественно-эстетической выразительности автопортрета утверждается, что:

1. Вторая половина XX столетия обусловлена временем, когда художник через автопортрет начинает спрашивать себя о своем собственном личном мнении на меру социальной жизни в окружающей действительности и свое отношение к данной мере, которая в некоторой степени является условием личного идейного творчества.

2. Творчество ленинградских мастеров обусловлено как ясным и точным представлением о «героической личности» в масштабе политических принципов государственного развития, так и в пронизательном понимании духовного величия родного Отечества. Преемственность традиции в живописи различных эпох одной единой культуры народа формирует условие укрепление национальных символов в русском искусстве и сохранение эстетической содержательности их значений.

В разделе 2.2. «Автопортрет в творчестве представителей нонконформизма второй половины XX в.» предметно рассматриваются и интерпретируются произведения художников А. Рапопорт, А.Н. Басина, А.Д. Арефьева, А.П. Белкина, В.В. Гаврильчика, А.Б. Геннадиева, А.А. Исачева,

О.Е. Григорьева, И.В. Тюльпанова, И.М. Ясеницкого, И.И. Синявина, В.М. Рохлина. Раскрывается представление о понятийной содержательности нонконформизма в тексте русского искусствоведения и отражаются характерные структурно-выразительные черты, которые определены:

1. Формированием и развитием выставочной деятельности, проходившей как в пространстве частных квартир, например, группы художников «Алеф» в квартире Абегауза (1975 г., 1976 г.) или в квартире Логинова (1978 г.), так и в сфере массовой культурной коммуникации, например, групповые выставки в клубе Завода им. Н.Г. Козицкого (1968 г.), начиная с середины 1970-х гг. в домах культуры имени С.Орджоникидзе, Ф.Э. Дзержинского, Н.К. Крупской, С.М. Кирова, в клубе «Эврика» объединения «Электросила», клубе Завода им. М.И. Калинина, с двумя большими выставками в доме культуры им И.И. Газа (22–25 декабря 1974) и доме культуры «Невский» (10–20 сентября 1975) ;

2. Раскрытием произведений мастеров, утверждавших совершенно различный масштаб эстетического значения художественной формы на своих полотнах как в составе творческого объединения (группы) или школы, например, «Арефьевский круг», «школа Сидлина», «группа Шемякина», «школа Стерлигова (Старопетергофская школа)», так и в обобщенном значении двух больших выставок – представители «Газаневщины»;

3. Выражением политического протеста через сферу искусства и реакцию власти на данное направление, например, снятие с должности директора Эрмитажа Михаила Артамонова («Эрмитажная выставка» 1964 г.) или в виде тюремных сроков О.Волкову и Ю.Рыбакову (за граффити на стенах Петропавловской крепости 1977 г.);

4. Развитием идейного пласта нонконформизма в диахроническом культурном пространстве Западного и Американского искусства, например, развитие идей группы «Алеф» в США на основании новой прокламации «Двенадцать из советского андеграунда».

Характер политического времени в масштабе социалистических принципов государственного развития сформировал два эстетических вектора в раскрытии художественного образа портретного (автопортретного) жанра: 1. Утверждение теоретических значений реалистической живописи в автопортрете, определенным идейным ракурсом личного участия автора в созидательном действии к общему масштабу политического времени. 2. Проявление идейно-изобразительных линий неконформизма в автопортрете, обусловленным личным протестом против существующих нормативных положений в общем тексте советского искусства.

Третья глава «Развитие автопортрета в творчестве петербургских художников XXI века» посвящена автопортрету петербургской живописи, которая определена эстетическим характером процесса глобализации.

В данной главе совершается собственная авторская формулировка типологии автопортрета в ракурсе идейно-художественных взглядов начала XXI века по эмпирическому основанию рассмотренных произведений живописи на два направления: философско-лирические автопортреты, раскрывающие степень размышления о собственном бытии через художественный образ (сюжетно-идейную линию и композицию); и автопортреты «карнавального» вида, определенного идейной выразительностью исследовательских взглядов М.М. Бахтина и утвержденного игрой «смеховой культуры» в пространстве вечного обновления бытия.

В разделе 3.1. «Автопортрет – как особый тип портретного жанра в петербургской живописи второй половины XX – начала XXI вв.» приводятся основные тенденции и закономерности эволюционного процесса на примере петербургской школы живописи с указанием на факт многочисленного разнообразия художественно-эстетической формы: от автопортрета в мастерской, интимного портрета, костюмированных образов – до автопортретов-аллегорий. Совершается констатация культурного феномена, что петербургская живопись является в своем роде артистическим

пространством и местом встречи предыдущих поколений и современных творцов художественного стиля.

Формулируется пять основных теоретических особенностей автопортрета в петербургской школе живописи конца XX и начала XXI столетий.

Во-первых, применительно к петербургской школе автопортрета большинство исследователей выделяют качественный скачок, произошедший в 1980-е годы XX века в области реалистического искусства. Основная заслуга интенсивного развития жанра автопортрета в данное время принадлежит преподавателям и выпускникам Санкт-Петербургской Академии Художеств имени Ильи Репина.

Во-вторых, характерная эволюционная особенность петербургской школы автопортрета состоит в том, что выражение идеи художника фактически является трансляцией духовной сущности русской культуры.

В-третьих, петербургские художники в своих творческих поисках руководствовались принципами синтеза в автопортрете повседневной реальности и личности художника в структуре психологически-эмоциональной жизни.

В-четвертых, петербургская школа автопортрета формировалась под влиянием идеи о необходимости расширения устойчивой иконографической схемы (когда автор изображает себя в обстановке мастерской) до аллегорического образа творчества и креативной силы, мистического прозрения и откровения.

В-пятых, вторая половина XX – начало XXI века стали для петербургской школы автопортрета периодом погружения мастеров живописи в самопознание и самоанализ, в напряженную внутреннюю жизнь, что позволяет говорить о выделении особенного, интимного стиля психологического автопортрета.

В разделе 3.2. «Философско-лирический мотив в художественном образе автопортрета» рассматривается способ прочтения петербургского

автопортрета XXI века через философско-лирический мотив, который определен психологическим отношением художника к двум важным моментам духовного проявления:

- понимание собственного бытия за пределами категорий времени и пространства, определение себя в области вечных непреходящих смыслов культурного созидания;

- представление о собственной чувственной уникальности мироощущения, формирующего творческое эстетическое сознание.

Подобное философско-лирическое единство раскрывает характер автопортретного образа, когда мастер в процессе творческого действия задает онтологический вопрос и сам же на него предлагает ответ в виде художественной формы, обусловленной лирическим мотивом сокровенного чувства.

Эмпирическим материалом данного раздела стали работы петербургских художников: Ю.В. Калюты, В.А. Могилевцева, С.В. Бакина, Б.Н. Кузнецова, Я.О. Шкандрия, А.Н. Аверьянова, И.В. Кожевникова, И.В. Овчаренко, Ю.В. Вальцефер, Е.С. Прудниковой, Д. Кириченко, А.Н. Базанова, Е.А. Ячного.

В разделе 3.3. «Мотивы карнавальности в петербургском автопортрете XXI века» рассматривается в ракурсе философской идеи М.М. Бахтина интерпретация автопортрета следующих петербургских художников: А.В. Румянцева, А.И. Зинштейна, В.Н. Лукки, О.А. Петровой, А.П. Зайцева, А.П. Боркова, А.В. Ветрогонского, Е.Г. Эргардт, А.В. Ишигенова.

Приводится предположение, что концепция М.М. Бахтина создает условие для нового идейного прочтения автопортретной живописи, которая является относительной социальной маской авторского взгляда на свое существование через эстетику карнавального выражения. Стремление художника к смещению акцентов с реальности собственного образа к маске художественной выразительности, координирующей внешнее представление о личности через тайну психологии действительного владельца, отражает

социальный облик окружающего пространства, в котором полагаются причинно-следственные значения подобного автопортретного «маскарада».

Положение карнавального сюжета в автопортрете, согласно институционально-теоретической позиции данного исследования, определено проекцией следующих значений, устанавливающих принцип эмпирического отбора произведений живописи:

- осознанное искажение собственного художественного образа как на идейном основании, отражающем какую-либо персональную психологическую или социальную характеристику, так и без дополнительных значений, сформированных ситуативной моделью визуального самовосприятия;

- развитие на полотне композиционного замысла, поглощающего своей идейной значимостью структуру автопортретного выражения;

- формирование гипертрофированных элементов художественного образа, утрачивающего вследствие данного действия эстетическую реалистичность.

Соответственно, представление о «карнавальности» в художественном выражении автопортрета с необходимостью утверждается в содержательном значении не только композиционного замысла, но также в значении интерпретации, без которого данное произведение живописи утрачивает

Таким образом, автопортретный образ в творчестве петербургских художников XXI века складывается из теоретического тезауруса отечественной и мировой мысли, направленной на решение построения эстетической формы. Петербургская школа автопортрета обладает художественной выразительностью и стремлением к воплощению высоких нравственных идеалов культуры на основании преемственности русских традиций в живописи. В пространстве петербургской живописи XXI века на основании автопортрета возможно установить две характерные линии художественной выразительности портретного образа: 1. Философско-лирический мотив, определенный размышлением о национальной культуре и

судьбе русского народа через рефлексию собственного миропонимания в отражении автопортрета; 2. Карнавальный мотив, обусловленный чувственным положением всемирного веселья в действии маскарадного самоузнавания.

В тексте раздела **Заключение** формулируются выводы по установленным задачам настоящего исследования, приводятся объективные положения теоретического и эмпирического характера, которые определяют достижение поставленной цели работы.

- Общая идейная характеристика петербургской школы автопортрета во второй половине XX – начале XXI века обусловлена следующими ключевыми особенностями: отражение в эстетической форме произведения экзистенциальных поисков мастера, наличие аллегорического стиля самовыражения, проявление склонности художников раскрывать свой образ в повседневных или исторических реалиях, а также соответствие художественного стиля идейным вопросам русского духовного размышления.

- Особенности петербургской школы живописи, в частности, отличительные черты эволюционного процесса, получили существенный эстетический импульс в 1980-х годах, но продолжают динамично развиваться по настоящее время. Опыт художественного самовыражения и локальный кластер петербургского искусства можно охарактеризовать как прогрессивный и уникальный. Автопортреты ленинградских и петербургских художников демонстрируют многообразную стилистическую выразительность живописи, технические приемы которой сложились в пространстве мирового искусства.

- Автопортрет в ленинградской реалистической живописи второй половины XX века обусловлен следующими теоретически-художественными и идейно-эстетическими положениями: художественный образ в автопортрете определен наличием отношения портретного сходства с автором, декларирующим факт собственного психологически-эмоционального тождества с произведением живописи; эстетический облик произведения

сформирован на основании продуманной авторской концепции, в художественной структуре которой: постановка фигуры, колористическое решение, структурный состав композиции – есть точное аргументированное идейное решение художника; произведения живописи ленинградского периода, мастера которых прошли военный путь в защите Отечества, утверждают через образ автопортрета значение высоких морально-нравственных качеств, обретенных на основании патриотического единства в борьбе за свободу Родины.

- Автопортрет периода направления ленинградского нонконформизма определен следующими характерными художественно-изобразительными чертами, сформированными на основании нового эстетического сознания в культурной оппозиции идейному тексту соцреализма: реалистичность изображения портретируемого автора начинает утрачивать свою художественную форму в перевес значениям эстетического текста эмоционального выражения, раскрывающегося на полотне произведения гаммой цвета и произвольных линий композиционного замысла; идеологической основой автопортрета данного направления становится политический протест доминирующей эстетики соцреализма, в оппозицию которой развивается собственный взгляд на художественный образ в самовыражении; академическая система живописи в пространстве адептов нонконформизма начинает восприниматься в качестве «идейно-отраслевого» положения соцреализма с последующим отрицанием своих теоретических представлений в сторону поиска нетривиальности построения художественного образа; семиотика и символика в развитии композиции автопортрета обретает более значительную идейно-выразительную характеристику в отличие от реалистической живописи.

- Автопортрет петербургских художников XXI века в изобразительном пространстве типологии «философско-лирический мотив» обусловлен следующими художественно-эстетическими и идейными положениями: философское содержание во многих работах данного периода определено

аксиологией духовного пространства русской культуры, в области значений которой автор произведения стремится обрести смысл собственной судьбы, отражая на полотне не только портретное выражение, но и идейный путь русского народа; многие произведения обретаю́т сложное композиционно-сюжетное выражение, которое обладает существенным отличием от периодов реалистической живописи и направления нонконформизма; пространство эстетического содержания автопортрета получает через композиционный замысел развитие значения семейных ценностей, которые воплощаются символическим текстом национальных традиций; художественное пространство автопортрета выстраивается на основании принципов свободного сюжетного выбора, при котором реалистичность и ирреальность задуманного произведения определены психологическими мотивами как осознанного выражения, так и чертами бессознательного утверждения; отношением свободного выражения также определена техника выполнения автопортрета, методы и художественно-изобразительные средства, которые получают идейно-теоретические границы развития от академизма до уровня «нового авангарда», но в большинстве случаев с уверенной тенденцией к образному совпадению автора с обликом портретного изображения.

- Главными структурными элементами в композиционно-сюжетном развитии автопортрета через философему «карнавала» являются следующие положения: происходит формирование значения маскарадной маски в прямой и переносной эстетике художественного выражения как на основании осознанной авторской идеи, так и на уровне подсознания, скрывающего лицо художника композиционным развитием изобразительного текста; отсутствует идейное стремление к ясному совпадению внешних черт реального образа и художественного с приоритетом подчинения линий формы портретного образа композиционному значению; совершается развитие эстетической структуры, при которой художественно-изобразительный текст начинает подменяться сюжетной интерпретацией авторского образа в портретном произведении; получает развитие колористический ритм произведения через

яркие чистые краски в целях усиления эмоционального воздействия на зрителя, чтобы вызвать мгновенную психологическую реакцию за пределами «сложности» визуального восприятия тонов и полутонов; внешняя сюжетная форма культурной категории «игры» обретает действие в замысле композиции, обретающей пространство карнавального маскарада, при котором художественные значения на полотне возможно переводить из семиотического положения в символическое и обратно.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Рецензируемые издания ВАК:

1. Грачёва С.М., Кейран В.В., Межинская В.Р. Выставка дипломных работ выпускников академических вузов в парадных залах Академии художеств - 2022 / Грачёва С.М., Кейран В.В., Межинская В.Р. // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. - 2023. - №64. - С. 266-283. (0,22 п.л.).
2. Кейран В.В. Композиционная идея двух автопортретов В.И. Тюленева /Кейран В.В. // KANT: Social sciences & Humanities. - 2025. - №1 (21). - С. 87-93. (0,59 п.л.).
3. Кейран В.В. Психология художественного образа в трех автопортретах русского художника С. В. Бакина /Кейран В.В. // Вестник ГГУ. - 2025. - №1. - С. 60-73. (0,7 п.л.).
4. Кейран В.В. Теоретическое выражение автопортрета в современном отечественном искусствоведении /Кейран В.В. // Культура и искусство. - 2025. - №2. - С. 39-54. (1 п.л.).
5. Кейран В.В. Исторические аллюзии в автопортретах академических живописцев 1970-2010 годов /Кейран В.В. // Университетский научный журнал. - 2025. - №84. - С. 118-125. (0,55 п.л.).

- 6. Кейран В.В. Исследование типологии автопортрета в творчестве художника Е.Е. Моисеенко /Кейран В.В. // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 3А. С. 301-310. (0, 85 п.л.).**

Другие публикации:

7. Кейран В.В. Образы творцов прошлого в портретной живописи петербургских художников 1980-2010-х годов /Кейран В.В. // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2023. - СПб.: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 2023. - С. 99-102. (0,16 п.л.).
8. Кейран В.В. Автопортрет "В мастерской" в живописи академических художников второй половины XX - начала XXI века /Кейран В.В. // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2024. - СПб.: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 2024. - С. 95-97. (0,16 п.л.).