

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора искусствоведения, профессора Глинтерник Элеоноры Михайловны
на диссертацию **Шэн Кэжэнь**
**«АКВАРЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ
В 1980-2020-е ГОДЫ»**

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное искусство и
декоративно-прикладное искусство и архитектура) искусствоведение

Диссертационное исследование Шэн Кэжэнь посвящено перманентно актуальной проблеме – процессу создания современной детской книжной иллюстрации. Как видим, хронологические границы проведенного исследования простираются на конец XX – начало XXI века, что представляет повышенный интерес с точки зрения малой изученности вопроса, но вместе с тем создает известные трудности при осмыслении абсолютно нового, до сих пор не исследованного материала, в особенности касаясь столь тонкой и не теряющей своей актуальности графической техники, которой является акварель.

Актуальность исследования

Как формулирует сам автор исследования: «Актуальность темы исследования заключается в изучении роли акварельной техники в российской современной детской книжной иллюстрации, выявлении её специфики, влиянии на художественную ткань произведений и на конструктивные особенности книжного организма» (стр. 4 дис.). Шэн Кэжэнь справедливо отмечает, что «Сочетание современности и традиций позволяет переосмыслить и пересмотреть фундаментальные законы оформления книги, на основе которых в течение многих лет строилась детская иллюстрация. На сегодняшний день электронный вариант книги - один из основных в процессе формирования восприятия окружающего мира и становления личности детей из-за скорости современной жизни, и условий, диктуемых современными технологиями» (стр. 4 дис.).

Корпус рассматриваемых произведений, включает в себя многообразные материалы не только уже известных художников экспериментальных направлений в искусстве, работавших в детской иллюстрации, таких как Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров, но и целый ряд мастеров, чье творчество до сих пор оставалось за пределами научных исследований: В. Аляй, П. Багин, Е. Базанова, А. Десницкая, Л. Казбеков, А. Ломаев, В. Павлова, В. Помидор, М. Ромадин, Е. Силина и мн. др.

Таким образом, **целью** научной работы стало выявление актуальности и изучение стилистической эволюции техники акварель в творчестве художников 1980-2020-х годов. Цель обусловила постановку круга **задач**, сформулированных авто-

ром. В их числе: анализ эволюции российской детской книжной иллюстрации в период 1980-2020-х гг.; изучение специфических особенностей акварельной техники и их проявления в детской книжной иллюстрации; выявление крупнейших представителей детской книжной иллюстрации 1980-2020-х гг. и характеристика их творчества в сфере акварельной иллюстрации; исследование путей переосмысления и трансформации книжного ансамбля в современном отечественном искусстве; систематизация основных тенденций развития отечественной детской книжной иллюстрации в акварельной технике в конце XX-го – начале XXI вв.; характеристика процесса синтезирования традиционных и современных методов и технологий оформления книги и иллюстрирования; определение основных отличительных черт книги, выполненной в технике акварели, как отдельного целостного авторского произведения в современном культурном пространстве; выявление типологического и стилистического своеобразия акварельных иллюстраций детских книг (стр. 6 дис.).

Научная новизна диссертационной работы заключается в непосредственном решении поставленных задач. Впервые комплексно изучена акварельная техника в российской детской иллюстрированной книге 1980-2020-х гг.; охарактеризованы новые отличительные черты акварельной иллюстрации в современной детской книге, которые дают возможность выявить как традиционные, так и инновационные аспекты создания произведений и определить стилистику отдельных работ; проработаны и обобщены акварельные иллюстрации к детским книгам, как художников прошлых лет, так и современных отечественных мастеров детской книги (более 40 авторов); охарактеризованы акварельные иллюстрации художников экспериментальных направлений в искусстве, работавших в детской иллюстрации (Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров,); проанализировано и систематизировано более 300 иллюстраций к детским книгам, выполненным в акварельной технике, большинство из которых рассмотрено в искусствоведческом исследовании впервые (В. Аляй, П. Багин, Е. Базанова, А. Десницкая, Л. Казбеков, А. Ломаев, В. Павлова, В. Помидор, М. Ромадин, Е. Силина и др.); проведено интервьюирование нескольких художников – авторов современной детской книги с целью сбора информации о технико-технологическом и художественном процессе создания книжного ансамбля (Е. Базанова, Н. Илларионова, Л. Казбеков, А. Ломаев, В. Петровская, К. Ли, и др.); проведено комплексное исследование художественно-стилистических особенностей и специфики современной детской книги, созданной в акварельной технике; техника акварели рассмотрена в сочетании с использованием новейших технологий в создании ансамбля иллюстраций; изучены новые конструктивные особенности организма детской книги, выполненной в технике акварели в сочетании с использованием цифровых технологий.

Научная гипотеза, выдвигаемая соискателем, базируется на следующих ос-

новных положениях:

— В технике акварели работали крупнейшие мастера второй половины XX века (Т. Маврина, М. Митурич, Н. Попов, Г.А.В. Траугот, В. Чижиков, и др.). Крупнейшие примеры использования акварели в их творчестве в области детской книги представлены в контексте разных направлений визуального искусства этого времени. В частности, охарактеризованы произведения мастеров экспериментальных направлений в искусстве, работавших в акварельной технике в детской иллюстрации (Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров,). Многие представители экспериментального искусства развивали свой потенциал в детской акварельной иллюстрации, используя приемы русского авангарда.

— Оригинально раскрыли свой потенциал в детской книжной иллюстрации С. Алимов и М. Ромадин, перенесшие в иллюстрацию приемы анимации и сумели создать в ней «эффект движения».

— Современные ведущие художники, работающие в разных сферах изобразительного искусства, такие как Е. Базанова, О. Дугина, Л. Казбеков проявляют интерес к акварели именно в области детской книжной иллюстрации, включая ее в диапазон творческих экспериментов. Для иллюстраций этих авторов характерны подчеркнутая «рукотворность», наличие множества проработанных деталей, виртуозность рисунка, разнообразие живописных приемов, многослойность акварели и сложность цветовых сочетаний. В произведениях этих мастеров органично сочетаются традиционные приемы работы с акварелью и разнообразные технические эксперименты и в разрабатываемых книжных образах, сочетание традиций западного и восточного искусства.

— Одной из мощных тенденций в детской книжной иллюстрации 1980-1990-х гг. стала так называемая «фольклорная» линия, связанная с обращением к традициям русского фольклора (А. Аземша, П. Багин, В. Лосин, В. Перцов).

— В XX веке произошли существенные изменения в акварели детской иллюстрации под влиянием постмодерна, эстетики новых технологий в искусстве и оформительских особенностей поп-арта придали детской книжной иллюстрации более осовремененный «гламурный характер», вне зависимости от жанра произведения (Н. Илларионова, М. Михальская, В. Помидор). В этот период прослеживается более четкое разделение на элитарное и массовое, однако ряд художников продолжают работать в традиции без современных компьютерно-технических вмешательств (Е. Базанова, О. Дугина, В. Павлова, Я. Седова, Е. Силина).

— В современной книжной графике наблюдается тенденция, когда авторы полностью отказываются от рукотворной работы в пользу цифровых программ, имитируя в них ручное акварельное рисование (А. Десницкая, М. Пакалев и др.).

Теоретическая значимость диссертационного исследования для отечественного искусствознания заключается в том, что позволяет целостно осмыслить новые

темы и вопросы в научном искусствознании, в том числе касающиеся понимания специфики акварельной техники, ее художественных особенностей и технических возможностей. Работа дает возможность расширить спектр исследований, затрагивающих проблемы в области теории и истории изобразительного искусства конца XX века и первой четверти XXI века.

Практическая значимость проделанной работы определяется тем, что материал диссертации может быть востребован в кураторской практике при реализации выставок книжной графики, а также может быть использован в качестве материала для лекционного курса по истории искусства рассматриваемого периода, базы для создания методического пособия для студентов профильных вузов, может предоставить актуальные идеи и подходы в творчестве и образовательной деятельности.

Достоверность результатов исследования подтверждается прежде всего апробацией в процессе научно-исследовательской деятельности самого автора. Шэн Кэжэнь опубликованы 10 работ по теме диссертационного исследования в различных изданиях, в том числе четыре статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в материалах научных конференций. Кроме того, достоверность результатов исследования обеспечивается привлечением обширного количества архивных первоисточников и эмпирического материала.

Цель и задачи исследования обусловили построение работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, обширного списка источников и литературы, включающего перечень архивных материалов и литературы на русском и иностранном языках (257 наименований), а также приложения в виде альбома иллюстраций (112 страниц) и сопровождающего его списка иллюстраций. Общий объем диссертации в 361 страницу можно охарактеризовать как фундаментальный труд.

Во введении автор традиционно излагает суть исследуемой проблемы, обозначает цель и задачи диссертации, обосновывает научную и практическую значимость работы, формулирует фундаментальные положения, выносимые на защиту.

В первой главе *«Детская книжная иллюстрация и техника акварели в российском искусстве второй половины XX века. (1970-1980)»* рассматриваются проблемы изучения отечественной детской книжной акварельной иллюстрации в искусствознании XX- начала XXI века, затем непосредственно техника акварели как явление в детской книжной иллюстрации во второй половине XX – начале XXI века, и новаторские принципы конструкции детской современной книги (стр. 17 – 80 дис.). В главе выявляются несколько новаторских принципов конструкции детской современной книги, повлиявших на акварель и рассмотрено несколько примеров интерпретации архитектоники детской книги.

Во второй главе *«Основные тенденции развития российской детской книжной иллюстрации в технике акварели 1980-1990-х годов»* внимание автора фокуси-

руется на развитии детской книжной иллюстрации в период 1980 - 1990-х годов и роли акварельной техники, на возрождении идей авангарда и использовании приемов мультипликации в отечественной акварельной книжной иллюстрации 1980 – 1990- годов, а также фольклорной рецепции в детской иллюстрации конца XX века (стр. 81 – 132 дис.).

Опираясь на эмпирический материал, Шэн Кэжень показывает основные причины высокой востребованности акварельной техники среди художников, которая связана с гибкостью, природной прозрачностью, высокой степенью маневренности, способностью сочетаться с разными материалами и принимать на себя большое количество детализации, сохраняя при этом легкость конструкции изображения, мягкость, широкую цветовую палитру и мобильность.

В третьей главе *«Современная акварельная детская книжная иллюстрация в России (2000-2020-е годы). Традиции и инновации»* как следует из названия, уделяется внимание современным тенденциям в развитии исследуемой проблемы (стр. 133 – 199 дис.). Анализируя феномен акварели как творческий метод в условиях современных технических и технологических изменений Шэн Кэжень отмечает весьма болезненный процесс, имевший место в книгоиздательском деле 1990-х годов, и оказавшем определенные трудности в оформлении детской книги, от которого в нынешнем столетии удалось отойти. В главе специальное внимание уделяется акварели в авторских редких изданиях, уникальной книге художника в современном российском искусстве.

В заключении диссертант констатирует общие итоги проведенной работы, определяет круг вопросов, требующих дальнейшего изучения, и формулирует выводы по всем задачам, обозначенным в исследовании.

Научное исследование выполнено на должном уровне, содержит целый ряд сведений эмпирического характера, впервые вводящихся в широкий научный оборот и несомненно представляющих интерес не только для перспективного развития многогранного графического искусства, но и для внедрения в образовательный процесс художественных вузов поистине бесценный опыт предшествующего и ныне живущего поколения мастеров графики. Значительную искусствоведческую ценность представляет корпус впервые представленных, описанных и проанализированных иллюстраций.

Перечень публикаций автора диссертационного исследования и автореферат отражают содержание и результаты работы. Положительно оценивая исследование в целом, тем не менее хотелось бы уточнить ряд вопросов и высказать несколько замечаний и рекомендаций.

Вопросы, замечания и рекомендации

1. Автор утверждает, что «В России детская книга начала свое развитие в период 1900-х годов в период существования общества «Мир искус-

ства», 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 новый виток развития. В конце XIX в. к иллюстрированию книг для детей обращались многие художники. Как известно, И. Е. 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 мирикутников (с. 66 дис).

2. В тексте содержится утверждение: «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» (стр. 137). 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 специальную публикацию. В случае же издания монографии по теме диссертации не помешали бы приложения и указатели, в которых были бы структурированно представлены художники книги и их произведения.

Указанные выше замечания и предложения носят рекомендательный характер, не умаляют значимости проведенной работы и не влияют на общую очень высокую положительную оценку диссертационного исследования.

Заключение

Диссертационное исследование **Шэн Кэжэнь «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980 - 2020-е годы»** является завершённой научно-квалификационной работой. Исследование представляет существенный вклад в развитие гуманитарных наук, соответствует паспорту специальности в части пунктов 35. – История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, п. 39. – Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества, п. 40. – Идеиные искания и стилевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, требованиям пп. 9 – 11. и 14. Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 в действующей редакции, а ее автор – **Шэн Кэжэнь** присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Глинтерник Элеонора Михайловна,
доктор искусствоведения по специальности
17.00.06 – техническая эстетика и дизайн,
профессор по кафедре искусствознания и культурологии,
профессор, заведующая кафедрой рекламы Института
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

10.06.2024.

Контактные данные:

199034, Санкт-Петербург,

Университетская набережная 7/9.

Санкт-Петербургский государственный университет

E-mail: e.glinternik@spbu.ru

Тел. +7 921-400-05-53

Личную подпись

ЗАВЕРЯЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ

*Глинтерник
Элеонора Михайловна*

Краснова Е.П.

10.06.2024