

В Диссертационный Совет
23.2.019.01
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургская академия
художеств имени Ильи Репина»

ОТЗЫВ

официального оппонента
кандидата искусствоведения Кошкиной Ольги Юрьевны
на диссертацию Шэн Кэжэнь
«АКВАРЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ
В 1980–2020-е ГОДЫ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3. – Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение)

Актуальность и популярность акварели в современном художественном мире подтверждается естественным и легким, как сама техника, соединением с новыми иллюстративными методами, связанными с информационными технологиями. Сочетание традиций с новаторскими элементами – залог востребованности акварельной техники. Так, «Петербургское общество акварелистов», насчитывая более 150 профессиональных художников, регулярно осуществляет целый ряд экспозиционных проектов – «Арт–Мост–Акварель» (Международные Биеннале акварели), «Акватория Акварели» и др. Масштабный акварельный проект «Мастера акварели», расширяющий представление об этой удивительной технике, ее возможностях и месте в современном мире, с успехом проходит на площадке Большого выставочного зала Союза Художников Санкт-Петербурга, соединяя мастер-классы по искусству, образовательные мероприятия и акварельные выставки. Здесь же, на Большой Морской, – площадка проведения выставки книжной иллюстрации «Это моя книга». Добавим, что в мае-июне 2024г. в этом же пространстве состоится выставка Латифа Казбекова «Бумажные миры», которому уделено достаточное внимание в рассматриваемом диссертационном исследовании. Приобщим информацию о том, что персональные выставки видных иллюстраторов-акварелистов регулярно проходят в Москве – за последнее время громко заявили о себе выставки книжной иллюстрации А.З. Иткина, Б.А. Дехтерева, А.Н. Комарова.

В Санкт-Петербурге с просветительскими проектами активно выступает Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова, на одной из площадок которой – Библиотеки книжной графики – проходят художественные выставки, объединенные единой концепцией искусства книги и графики, а на основе книжного фонда формируются просветительские программы по истории и искусству книги. Можно добавить научно-исследовательскую и выставочную деятельность Российской национальной библиотеки, направленную на просветительскую деятельность книгоискусства в интересах развития общества, работу иных институций, в частности, петербургских издательств, выпускающих детские книги (например, детское издательство «Акварель») и пр. Также важна работа искусствоведов, исследующих художественное конструирование книги как единый и цельный художественный ансамбль, лежащая в русле регулярных научных конференций, симпозиумов, заседаний.

Научная работа Шэн Кэжэнь классически структурирована. Текст диссертации состоит из введения, трех, содержащих 3–4 параграфа, глав, заключения, списка источников и литературы. Научное исследование представлено в двух книгах: первую текстовую дополняет Том II. «Альбом иллюстраций» с развернутым списком изображений.

Введение отражает обоснование выбора темы и аргументации ее актуальности, раскрывает степень научной разработанности проблемы, приводит формулировки объекта и предмета изучения, а также мотивирует цели и задач исследования. В данном разделе приводятся обоснование методологии исследования и доказательства научной новизны, также сформулированы шесть научных положений, выносимых на защиту, в той или иной степени отражающих изменения и развитие детской книжной графики в технике акварели обозначенного временного периода. Предполагаемые теоретическая и практическая значимости исследования подкреплены фактами апробации материала. Опорные положения исследования направлены на выявление стилистической эволюции в акварельной технике в творчестве отечественных художников 1980–2020-х гг. с целью доказательства актуальности техники акварели в современном пространстве детской книжной иллюстрации.

Первая глава «Детская книжная иллюстрация и техника акварели в российском искусстве второй половины XX века (1970–1980 годы)» (с. 17–80), очертив проблемы изучения отечественной детской книжной иллюстрации в искусствознании рубежа веков, уделяет внимание технике акварели как особому явлению обозначенного периода благодаря «возможности визуальной трактовки передачи внутренних переживаний

изображаемых героев яркими цветами и их всесторонней градацией» (с. 36). Определенно, естественные свойства акварели как «яркость цветов и адаптивность материала делали ее одной из самых востребованных техник в работе с иллюстрациями... она имеет множество приемов исполнения и допускает смешение как приемов, так и материалов» (с. 62). Творчество художников-акварелистов, рассматриваемых в научной работе (более 40 авторов), – разнопланово, и «...является отражением того, как игра и невербальное взаимодействие с читателем способны перестраивать общую архитектуру книги, благодаря которой возникают все новые способы и пути взаимодействия текста и иллюстрации» (с. 75). Здесь акварель – способ нахождения новых путей реализации индивидуальных авторских идей и решение главной задачи – создание художественно цельного произведения.

Во второй главе «Основные тенденции развития российской детской книжной иллюстрации в технике акварели в 1980–1990-х годов» (с. 81–132) автор концентрирует внимание на развитии детской книжной иллюстрации и роли акварели в обозначенный период. Подчеркиваемая востребованность техники объясняется «...гибкостью, природной прозрачностью, высокой степенью маневренности, способностью сочетаться с разными материалами», а также возможностью принимать «большое количество детализации, сохраняя легкость конструкции изображения, мягкость, широкую цветовую палитру и мобильность»¹ (с. 81). Другой возможный фактор привлекательности акварели – технический аспект: «...печать акварельных иллюстраций возможна с минимальными техническими потерями, а изображение выглядит более выигрышным, максимально сохраняя качества подлинника» (с. 82).

Особое место в главе уделено рассмотрению влияния неофициального искусства на постсоветскую художественную сцену в целом и книжную иллюстрацию в частности, а также обращено внимание на использование приемов мультипликации в отечественной акварельной книжной иллюстрации указанного периода. Выделено творческое наследие художников-концептуалистов и, в частности, оформителей детских книг В.Д. Пивоварова, И.И. Кабакова, Э.В. Булатова, О.В. Васильева – последователи идеи целостности книги внесли большой вклад в книжное дело в области формирования книжного ансамбля печатного иллюстрированного издания. Уточнено, что приемы, характерные для кинематографии, использовали в своем творчестве С.А. Алимов и

¹ Здесь и далее в авторский текст введены орфографические правки для удобства прочтения.

М.Н. Ромадин. Отдано должное известной статье искусствоведа и критика Ю.Я. Герчука «Непослушные наследники»: в диссертационной работе рассмотрены работы А.И. Архипова, Г.К. Спирина, А.А. Кошкина – художников, следующих основным канонам целостности книжного ансамбля, стремящихся при этом найти новые возможности оригинального языка собственной книжной иллюстрации.

Диссертантка делает вывод о том, что в 1980–1990-х гг. детская книжная иллюстрация приобрела новый облик: переосмысление значения детской книги для формирования внутреннего мира её читателей и перестроенный книжный блок привели к углублению иллюстративного содержания, усложнению разных приемов изображения, а также к их совмещению. В целом, иллюстрация указанного периода обогатилась во многих аспектах – произошло расширение стилового разнообразия произведений, благодаря художникам, пришедшим в книгу из других сфер искусства, усилились фольклорные рецепции, адептами которых стали В.Н. Лосин, В.В. Перцов, А.Н. Аземша, П.И. Багин. Художники все чаще обращаются к различным историческим источникам, традициям и канонам прошлого, вдохновляясь мастерами прежних эпох.

Третья глава «Современная акварельная детская книжная иллюстрация в России (2000–2020-е годы). Традиции и инновации» (с. 133–199) разделена на четыре части, последовательно раскрывающих традиционные графические техники в союзе с издательскими технологическими изменениями и отдельно – роли акварели в этом союзе, а также выделено влияние современных технологий на акварельные иллюстрации и акварели как средства выражения авторского стиля. Диссертантка отмечает спад престижа профессии иллюстратора в 1990-е гг., подмены роли художника книги графическим дизайном, и, под натиском социальных изменений, – процесс интеграции иллюстраторов в западную книгу. При этом художники ищут новые ориентиры и методы визуального искусства: «нередко создают символы, связывающую культуру и экономику, создавая акценты на них, [фиксируя] миграцию форм из искусства прошлых лет и адаптацию знаковых систем» (с. 136). Здесь подробно рассматривается творчество Л.К. Казбекова (создание особого «восточного стиля» – симбиоз линейного начала японской ксилографии, пышности византийских форм и рисунка фигур по образу персидской миниатюры), Н.Е. Попова (книжка-картинка или комикс), Ю.В. Гукова (приемы постмодернизма и поп-арта).

В разделе приведен обзор издательств детской литературы. Примером технических новшеств стала цифровая, лазерная, струйная печать, дополняющая офсетную, что сделало акварель более детальной и графичной

при воспроизведении. Работы К.Б. Чёлушкина, Е.С. Базановой, В.В. Павловой, Е.А. Силиной, Я.М. Седова, обогащенные фактурным разнообразием, созданные при помощи сложной акварельной техники, декоративно украшают пространство листа, по сути, представляя собой разностилевые коллажи, в сочетании друг с другом превращаясь в гармоничную иллюстрацию.

Соискательница утверждает: «Современный художник–иллюстратор, живущий в XXI веке, должен идти в ногу со временем, учитывая постоянно развивающийся технический прогресс и развитие информационных и художественных технологий» (с. 169). Действительно, современные технические возможности во многом упрощают процесс иллюстрирования, начиная с компьютерных корректировок до полной замены реальных материалов на цифровые. Изменения технологий печати привели к расширению многообразия аспектов иллюстрирования, к реализации сложных и невыполнимых чисто вручную техник изображения. Помимо обозначенных новых стилистических приемов оформления, характерных для поп-арта, концептуализма или сюрреализма, в сегодняшнюю книгу вплетается компьютерные программы, изначально предназначенные для коррекции изображения: «Цифровая иллюстрация делится на растровую, векторную и трехмерную графику, которые, благодаря современным возможностям, можно гармонично сочетать с ручным рисованием акварелью, чьи живописные эффекты на сегодняшний день программа не может повторить» (с. 173). К примеру, художники-иллюстраторы М.А. Покалев, М.А. Михальская, Н.В. Илларионова, В.А. Семькина, О.М. Демидова совмещают ручное рисование с компьютерной графикой или полностью заменяют ручное иллюстрирование на цифровое. А работы Е.А. Антоненкова сочетают акрил и акварель, одновременно обращаясь к компьютерному формату работы.

Детская книга постепенно переплетается с современным искусством. Сохраняя традиции и способности быть актуальной и востребованной, современная акварель представляет собой гармоничное сочетание «с другими материалами, техниками и манерами письма, а также с другими направлениями визуального искусства», определяющими ее как «сформированную функциональную классическую универсальную технику рисования, способную к адаптиванию и соответствующую всем требованиям в условиях современных запросов читателей и издательств к детской книжной иллюстрации» (с. 199).

В Заключении Шэн Кэжэнь справедливо отмечает о разрешении того ряда вопросов, которые были поставлены в процессе исследования, подводит

итоги стилистической эволюции в технике акварель в творчестве художников 1980–2020-х гг. и декларирует высокий потенциал акварели в детской иллюстрации как традиции, идущей в ногу со временем, способной оставаться востребованной, что доказывает актуальность акварельной техники в современном книжном пространстве.

Обширный список библиографии научного исследования содержит 257 наименований. Альбом иллюстраций включает 188 изображений отечественных художников, охватывающих период с начала 1980-х гг. по настоящее время (2010-е гг.). Перечень художников-иллюстраторов России насчитывает более сорока персоналий.

В целом, диссертационная работа Шэн Кэжэнь отличается научной новизной и убедительным доказательством поставленных задач. Заслуга автора – доказательство актуальности акварельной техники в современном книжном пространстве, проявление стилистической эволюции в акварельной технике в творчестве художников-иллюстраторов 1980–2020-х гг.

Автореферат диссертации соответствует содержанию научной работы, полностью отражая ее основные положения.

Однако, следует высказать ряд выявленных замечаний:

- 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. Ескина 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, выставка 1980г., организованная Союзом художников СССР в пространстве Центрального дома художников, которая, уточним, называлась Первой всесоюзной выставкой книжной иллюстрации, и, как указывает каталог, стала действительно первым и относительно полным показом «советской художественной иллюстрации, ее сегодняшнего состояния и ее достижений за шестьдесят лет истории»², – уверенная отправная точка. Эта выставка, помимо прочего, акцентировала высокий уровень детской

² Первая всесоюзная выставка книжной иллюстрации: [Каталог] / Составители: Р.А. Глуховская, Л.А. Петрова, И.Б. Сорвина. М.: Советский художник, 1980. С. 7.

художественной иллюстрации, выделив качества, составляющие непреложный принцип детской книги: «не обособленная узость упрощенного “адаптированного” для детей искусства, но свободное обращение ко всем формам современного художественного языка, высокое, без всяких скидок мастерство...»³. Подкреплением обоснования периодики станет обращение к отечественной истории: 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 книги⁴. 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 1981г.

- 3) Отсутствующее Приложение «Художники-акварелисты России, работающие в детской книжной иллюстрации», определенно, обогатило бы структуру исследования и облегчило работу с текстом и визуальным рядом при условии, что алфавитное распределение имен художников начнется с фамилии.
- 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, – лессировка, или многослойная акварель, письмо «по-сырому» и «по-мокрому», техника отмывки, заливка с дальнейшей проработкой изящной тонкой линией, сочетание с кроющими материалами, создающими более плотный фоновый градиент или яркий плотный световой акцент (темпера, гуашь), эксперименты с иными графическими материалами – итальянским карандашом, цветными акварельными карандашами, белилами, тушью, фактурной пастой и т.д., – должным образом высветили бы результаты исследования.
- 5) К сожалению, раздел «Апробация материала» выглядит недостаточно убедительным без участия соискательницы в важнейших научных

³ Там же, с. 10.

⁴ Виктор Чижиков: «Он улетел, но обещал вернуться». URL: <https://fleurmarie.livejournal.com/71227.html> (дата обращения: 10.05.2024).

конференциях, связанных с изучением искусства книги. Такие ежегодные или регулярные конференции, как Трауготовские чтения, проходящие в Библиотеке книжной графики с участием А.Г. Траугота, «Иллюстрированная книга в контексте современных практик детского и юношеского чтения» Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, «Иллюстрированная детская книга. Новые формы и форматы» Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина, «Искусство детской книги» при Российской Академии художеств, наконец, практическая онлайн-конференция «Смотрю в книгу» и Неделя детской книги при Российской государственной детской библиотеке, дают хорошую площадку для высказывания и обмена мнениями, для представления и обсуждения своих работ.

Однако, указанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертационного исследования.

Диссертация Шэн Кэжэнь «Акварель в российской детской книжной иллюстрации в 1980–2020-е годы», которая представлена на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи – выявление стилистической эволюции в технике акварель в творчестве отечественных художников 1980–2020-х годов, доказательство актуальности акварельной техники в современном книжном пространстве – имеет значение для развития науки и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским работам данной специальности, в том числе соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. в действующей редакции, а ее автор – Шэн Кэжэнь – заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Официальный оппонент:

кандидат искусствоведения

по специальности 17.00.04 – изобразительное

и декоративно-прикладное искусство и архитектура;

член Ассоциации искусствоведов,

Союза художников,

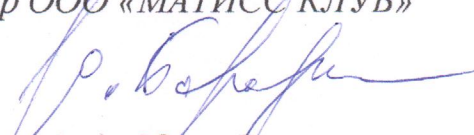

Творческого союза художников России,
искусствовед – руководитель научного сектора
Галереи современного искусства
«МАТИСС КЛУБ»
Кошкина Ольга Юрьевна
14.05.2024г.

Контактные данные:

Галерея современного искусства «МАТИСС КЛУБ»
(ООО «МАТИСС КЛУБ»)
Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург,
Никольская площадь, дом 6, пом. 4-Н
Тел.: +7 (921) 934 57 65
e-mail: olga_koshkina@bk.ru
web-сайт: <http://www.matissclub.ru>

*Подпись Кошкиной Ольги Юрьевны заверяю.
Генеральный директор ООО «МАТИСС КЛУБ»*

Бародина Юлия Васильевна
14.05.2024г.

