

ОТЗЫВ

официального оппонента,

кандидата искусствоведения Дергилевой Евдокии Николаевны

на диссертацию Юлии Сергеевны Смирновой

«Сатирическая журнальная иллюстрация в контексте графического искусства и издательских проектов конца XIX - начала XX вв. (на примере журнала SIMPLISSIMUS)» представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Диссертация Юлии Сергеевны Смирновой представляет собой квалифицированную работу, где автор ставит задачу проанализировать специфику сатирической печатной графики рубежа XIX-XX вв. на примере немецкого тонкого журнала SIMPLISSIMUS, выходившего в Мюнхене с 1896 по 1944 гг.. Опираясь на материал, рассматривающий карикатуру и тенденции ее развития в обозначенный период с точки зрения искусствоведения, культурологии, философии, истории, исследователь значительную роль отводит анализу малоизученным иллюстрированным тонким изданиям, выходившим в Германии и за ее пределами - Франции, Австрии, США, России в конце XIX- первой половины XX в.

В условиях быстроменяющегося мира, немецкая культура с ее пристальным вниманием к социально-политическим вопросам начинает апеллировать к сатире, как в литературе, так и в изобразительном искусстве, что приводит к бурному расцвету сатирической периодики. Именно страницы еженедельного печатного тонкого ревью, выдвинувшие в качестве средства коммуникации иллюстрацию, принимают на себя право быть трибуной общественной критики, средством эмоционально разрядки в

условиях тотального запрета на любое осуждение власти и государства. Опыт карикатуры Германии может быть спроецирован на страны Европы и Америку в целом. Не случайно, немецкому журналу «Симплициссимус» принадлежит право первенства в области карикатуры своего времени. На его страницах находили отражения не только исторические события (хронология времени), но и актуальные художественные течения и направления в искусстве. Наконец издание и в наше время воспринимается как высокий образец искусства литографии и эталон графического проектирования тонкого журнала.

Актуальность темы диссертации обусловлена потребностью уточнения сведений, касающихся истории становления графического дизайна, фактов, раскрывающих взаимовлияние художественно-образного строя типологически близких изданий, а также сопоставления материалов, отражающих непосредственно специфику образного-графического языка сатирической иллюстрации тех лет, как в контексте жанра карикатуры, так и в условиях развития новых направлений и течений искусства XX в.

Стоит отметить, что объект исследования – сатирическая иллюстрация как таковая, является одной из востребованных в наше время форм творчества. Визуальный язык карикатуры (искажение, перемещение объектов в пространстве, гиперболизация, ассоциация, аналогия, сопоставление, правдоподобие, символизация, гротеск, аллегория) сегодня находит себя в интернет пространстве (совершенно новой области его применения) и рекламном плакате, что также говорит и о потребности общества в определенных изменениях и необходимости пристального изучения исторических и художественных аспектов подобного явления. Именно лаконичный и емкий язык карикатуры, отбрасывающий детальную повествовательность и заостряющий внимание на самом главном стал средством коммуникации с обществом уже на страницах «Симплициссимус». Дмитрий Моор рассматривал карикатуру издания, как особый

художественный метод, которому он обучался в годы становления его творческого дарования.

Данная диссертация является первым комплексным исследованием, посвященным сатирической иллюстрации журнала «Симплициссимус», в рамках которого рассматривается опыт тонкого ревью, творчество иллюстраторов, сформировавших актуальную эстетику карикатуры и оказавших влияние на художественную манеру многих своих современников и рисовальщиков следующего поколения не только в Германии, но и за ее пределами, в том числе и в России.

На отзыв представлена рукопись общим объемом 354 страниц, включающую основной текст 328 страниц, список литературы 22 страниц (288 наименований, включающий, периодические издания, литературу на русском и иностранных языках, электронные ресурсы). Обширный раздел «Иллюстрации» насчитывает 48 страниц и представлен 190 наименованиями. Основной текст состоит из трех глав, введения и заключения.

ГЛАВА I «Особенность культуры Германии на рубеже XIX-XX вв. как фактор развития жанра карикатуры» представляет собой исследование социально-политического контекста, обусловившего формирование нового типа сатирической иллюстрации на страницах «Симплициссимуса». Автор соотносит возникший журнал с традицией и юмористическими изданиями Германии, существовавшими на тот период времени. Важным также видится и анализ художественной среды немецких земель, выдвинувших в конце XIX в. в качестве культурной доминанты город Мюнхен, дух которого диктовал настрой и специфику художественных течений и союзов, там возникавших.

Также, следует отметить тот факт, что в основе первой главы лежит анализ художественных приемов, которыми оперирует карикатура, в дальнейшем (вторая глава) рассмотренных на примере сатирической иллюстрации журнала. Первая глава разбита на два параграфа, каждый из которых представляет собой одну из ступеней формирования художественного и социально-политического обоснования сатирической

иллюстрации «Симплициссимус», что видится важным для понимания сущности и назначения карикатуры журнала.

ГЛАВА II «Журнал «Симплициссимус» как художественное явление рубежа XIX-XX вв.» посвящена непосредственному анализу визуального языка еженедельника, а также содержит важные сведения о технологических условиях становления сатирического журнала и его полиграфической формы. Важным видится и рассмотренный в главе материал относительно истории его развития в силу длительности существования, хронологического охвата событий первой половины XX в. (Первая мировая война, Вторая мировая война и т.п.) и смены ряда художественных течений обозначенного времени (модерн, экспрессионизм, дадаизм, веризм, арт-деко) имевших влияние и на изобразительный язык издания. Отдельный параграф во второй главе посвящен художественной структуре издания, что является немаловажным для формирования представлений о специфике издания и влияния формы издания на его сатирический контент, важную роль в становлении которого играли иллюстраторы журнала. На примере, графики наиболее ярких рисовальщиков (Томас Теодор Гейне, Олаф Гульбрансон, Эдуар Тёни, Бруно Пауль, Вильгельм Шульц, Рудольф Вильке, Карл Арнольд, Эрих Шиллинг) проведен анализ типологических характеристик сатирической иллюстрации, встречающейся на страницах издания. Автор объединяет рисовальщиков в группы со схожей манерой рисунка и близкими темами. Отдельный параграф главы посвящен влиянию карикатуры журнала на формирование художественных течений и жанровых направлений в Германии начала XX в. Идеино близкими в методике и подходе формирования визуального образа видятся автору художники, творившие в рамках экспрессионизма, дадаизма и веризма. Схожесть наблюдается также и программном издании экспрессионистов «Штурм». С точки зрения социально-политической критики, автор подчеркивает близость издания австрийскому журналу «Мушкет», французскому «L'Assiette au beurre» и американскому «Массы». Непосредственная работа автора с источниками дала возможность выявить

влияние визуальной образности карикатуры «Симплициссимус» на графику первого немецкого журнала фэнтези, особенно ярко это прослеживается в обложке, и мультипликацию первой половины XX в. американской компании Уолта Диснея. Таким образом, вторая глава диссертации дает представление о значимости карикатуры издания для художественной среды Европы и Америки в первой половине XX в.

В ГЛАВЕ III «Перекрестия немецкой и русской культур на рубеже XIX-XX вв.» впервые рассматриваются механизмы взаимодействия немецкого сатирического издания и русской художественной культуры начала XX в. Глава состоит из трех параграфов, раскрывающих взаимовлияния немецкого и русского искусства в первые десятилетия XX в. Автор обращается к наиболее передовым приверженцам европейского искусства – объединению «Мир искусства», представители которого имели обширные деловые связи с немецкими художественными кругами. Автор также акцентирует внимание на общности проблем, сопровождавших выставочную деятельность в обеих странах и на знакомство русский публики с наиболее передовыми художниками Германии (Менцель, Беклин, Ленбах и др.). Отдельная глава параграфа посвящена сопоставлению журналов «Мир Искусства» и «Симплициссимус» как издательских проектов, где автор акцентирует внимание на сходстве изобразительной манеры иллюстраторов немецкого еженедельника (Гейне) и русских художников (Сомов, Лансере, Нарбут). Подобная близость изданий и внимание со стороны «мирискусстников» в дальнейшем в условиях Первой русской революции будет способствовать возникновению подобной периодики в России («Адская почта», «Жупел»), взявших мюнхенский журнал за образец политической критики и смелой сатиры. В последнем параграфе автор, анализируя возникший во время «Столыпинской реакции» журнал «Сатирикон», указывает на преимущество изданий, подробно разбирая сходство сатирической графики изданий. Демонстрирует близость художественного метода, где

линия и цвет, выявляющие самое характерное в персонаже становятся камертоном рисунка.

Замечания и рекомендации

1. Материал второй главы, затрагивающий художественный облик журнала SIMPLISSIMUS требует уточнения в плане искусствоведческого анализа – разбирая работы иллюстраторов, автор пишет о сюжете и героях, но практически не касается проблем построения композиции (именно этот момент является ключевым при анализе изображения).

2. Также, вторая глава требует более подробного исследования графики издания в период после Первой мировой войны.

3. Следует отметить, что для более полного представления о взаимном влиянии немецкой и русской культур стоило дополнить информацию о художественных контактах между странами в послереволюционный период, что могло бы продемонстрировать более полную картину.

4. Акцентируя внимание на образе России, отраженной в сатирической иллюстрации SIMPLISSIMUS, стоило показать примеры, освещавшие этап Первой мировой войны, в которой Россия выступала противником Германии. Диссертация же только отмечает характерные черты представленных в ней персонажей.

Указанные замечания не уменьшают значения полученных автором результатов и носят рекомендательный характер.

Диссертация Юлии Сергеевны Смирновой «Сатирическая журнальная иллюстрация в контексте графического искусства и издательских проектов конца XIX - начала XX вв. (на примере журнала SIMPLISSIMUS)» представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, является законченной научной квалификационной работой. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Опубликованные работы по теме исследования полностью отражают его основные положения и выводы.

Диссертация является самостоятельным исследованием, полностью отвечающим требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата искусствоведения.

Дергилева Евдокия Николаевна

Кандидат искусствоведения по специальности

17.00.06 – техническая эстетика и дизайн,

доцент кафедры Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н.Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО).

Контактные данные

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1

email – dysua@mail.ru

+89151306277

28.11.2022

Дергилевой Е.Н.

Специалист по кадрам

Категории

К.А. Рыжкова

