

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Автономной некоммерческой
организации высшего образования

«Институт современного искусства»

И.Н. Сухолет

«24» ноября 2022 г.

В диссертационный совет 24.2.440.01

на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова».

Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 9

ОТЗЫВ

ведущей организации АНО ВО «Институт современного искусства» на диссертацию Юлии Сергеевны Смирновой «Сатирическая журнальная иллюстрация в контексте графического искусства и издательских проектов конца XIX – начала XX вв. (на примере журнала *Simplicissimus*)», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 — Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Актуальность диссертационной работы

В современном мире карикатура как жанр графического искусства переживает определенный кризис, тем не менее в силу своих жанровых особенностей сатирическая иллюстрация имеет потенциал развития и по-прежнему остается одним из характерных атрибутов перемен и непростого времени. Всплеск и расцвет карикатуры в тот или иной исторический период

всегда был показателем социально-политических перемен, таких как Реформация, Наполеоновские войны, Английская и Французская революция и так далее. В странах Европы и США к языку сатирической иллюстрации прибегают многие современные печатные издания, главной темой которых является политика. В российских печатных СМИ после расцвета сатирической иллюстрации в СССР и бума карикатуры в 1990-х, наблюдается определенный этап стагнации в развитии данного жанра.

С ростом популярности социальных сетей и электронных изданий сатирическая иллюстрация все чаще находит себя в Интернет-пространстве. Поколение молодых художников, работающих преимущественно с помощью инструментов компьютерной графики, в силу цифрового формата подачи информации создает и новый художественный язык карикатуры, способный в считанные минуты представить яркую образную идею обширной аудитории. Оригинальная идея или смелая смысловая установка становятся для данного жанра коммуникативными основами, в то время как эстетика качества рисунка уходят на второй план. Представленное диссертационное исследование позволяет охватить широкий пласт сатирической иллюстрации в печатных СМИ и актуализировать данный жанр для современного поколения графических дизайнеров, работающих в цифровых форматах.

С развитием печатной тиражной продукции в XIX в., когда тонкий иллюстрированный журнал занимал свои лидирующие позиции на рынке СМИ, издатели стали чаще прибегать к языку карикатуры, улавливая настроения публики и ловко маневрируя между бытовыми юмористическими зарисовками, саркастическими шаржами и социально-политической критикой «на злобу дня». Красочная иллюстрация, приправленная острой сатирой, стала неотъемлемым атрибутом привлечения внимания читательской аудитории. В условиях активного развития литографии росли и возможности печатной графики. Невероятные тиражи привели к тому, что французские, английские, немецкие остроты, напечатанные в еженедельниках, стали шлягерами, популярными во всем мире.

Визуальный язык карикатуры многократно менялся исходя из запросов как читателя периодики, так и стиливых метаморфоз времени. Характерные особенности авангардных течений в искусстве и модерна — линейность, упрощенность форм, замысловатая метафоричность — повлияли на художественные качества карикатуры, сделав её важной частью графического искусства эпохи.

Объемный пласт графического наследия периодических изданий конца XIX – первой половины XX вв. не перестает привлекать повышенное внимание искусствоведческого сообщества наших дней. Это связано с интересом к разнообразным техникам графики, к высокой шрифтовой культуре периодических изданий того времени, к целостной форме и сложной организации художественно-графической структуры журналов. Подобные издания и иллюстрации в них несут в себе оттенок «рукотворности», «предметности», «материальности», что особенно ценно в современную цифровую эпоху. Виртуальному миру в наше время всё чаще противопоставляется реальный мир с классическими ремесленными технологиями, которые занимают своё особое место в культурном поле проектных технологий и творческих механизмов. Данное исследование в полной мере раскрывает основы проектирования иллюстрации в эпоху расцвета литографии.

Изучение истории развития сатирической иллюстрации конца XIX – начала XX века невозможно без анализа графики одного из самых показательных изданий того периода — мюнхенского еженедельника *Simplicissimus*, ставшего «хронографом» целой эпохи ввиду длительности своего существования (издание просуществовало около 50-ти лет).

Актуальность диссертации обусловлена популярностью исследуемого жанра графики — сатирической иллюстрации — в наши дни, по-прежнему остающегося рупором общественного мнения, своего рода способом психологической разрядки. Данное диссертационное исследование раскрывает многие вопросы искусства сатирической графики и карикатуры,

способствует дополнению искусствоведческой базы данного вида графического искусства.

Интерес к европейской сатирической иллюстрации сообщают многочисленные исследования, конференции и выставки последних лет: «Афишемания. Французская реклама конца XIX — начала XX века», ГМИИ им. А.С. Пушкина, февраль-апрель 2019 г.; «Книги старого дома, мир детства конца XIX — начала XX века, Ивановский зал РГБ, октябрь 2018 – март 2019 г.; музей карикатуры в Ганновере обладает обширной коллекцией сатирической графики и регулярно проводит выставки, посвященные художникам журнала *Simplicissimus*, например, Эдуарду Тёни, февраль 2016 г.

Личное участие автора в получении научных результатов диссертационного исследования

Диссертационное исследование Юлии Сергеевны Смирновой опирается на значительное количество первоисточников. В научный и учебно-методический обиход впервые введен масштабный корпус журнальной иллюстрации конца XIX – первой половины XX вв. Автором проведена существенная работа с архивами сатирических изданий *Simplicissimus*, а также многих других европейских и отечественных периодических изданий, представленных в собраниях «Музея книги» Российской государственной библиотеки и Государственной публичной исторической библиотеки, а также в электронных архивах Государственной и университетской библиотек Дрездена, Государственной библиотеки Берлина, Немецкой цифровой библиотеки, Университетской библиотеки Гейдельбергского университета, Немецкого исторического музея, Баварской национальной библиотеки, Немецкого художественного архива, Германского национального музея, Института истории искусств при Университете Гёте, Австрийской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки.

В работе автор демонстрирует знание трудов зарубежных и отечественных авторов в области графического дизайна и проектирования печатных изданий, искусства иллюстрации и создания карикатуры. Автором описаны и проанализированы ранее неисследованные образцы журнальной графики. Диссертантом определено место карикатуры и сатирического издания в информационном поле культуры и искусства конца XIX – первой половины XX вв., а также проанализирована связь новаторских приёмов сатирической графики с актуальными художественными течениями экспрессионизма, веризма, дадаизма.

Степень достоверности результатов исследования

Широкий охват исследуемого материала — историко-искусствоведческого, культурологического, исторического, архивного, иллюстративного — позволил автору убедительно выстроить картину становления жанра сатирической иллюстрации. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертации не вызывает сомнений. Процесс формирования и развития сатирической иллюстрации рубежа XIX-XX вв. на примере графики журнала *Simplicissimus* представлен с точки зрения графического языка и социально-временного контекста. Автором проведен анализ специфики сатирической иллюстрации журнала *Simplicissimus*, предложена систематизация развития карикатуры в данном издании. Жанр сатирической иллюстрации выявлен автором как основная форма визуальной коммуникации, свойственной периодическим изданиям того периода времени. На примере графики отдельных иллюстраторов представлены характерные особенности изобразительного языка карикатуры, выявлены разнообразные формы ее существования в рамках периодических изданий. Показана взаимосвязь журнала *Simplicissimus* и русских сатирических изданий «Жупел», «Адская почта», «Сатирикон». Автором очерчен круг европейских изданий, ставших последователями художественной и социально-критической политики журнала. Среди них:

Die Muskete, The Masses, Der Orchideengarten, L'Assiette au beurre, Der Sturm. Выявлена значимость изобразительного языка карикатуры конца XIX – начала XX в. для формирования и развития «фантастической» иллюстрации и мультипликации XX в., представлена взаимосвязь художественного языка карикатуры и таких течений как экспрессионизм, дадаизм и веризм.

Результаты исследования апробированы в ряде научных публикаций, представлены на всероссийских и международных конференциях, использованы в рабочих программах дисциплин «История искусства» и «История художественной культуры», читаемых автором исследования в ведущих отечественных вузах.

Оценка новизны и практической значимости

Автором работы освоен, введен в научный оборот и учебно-методический процесс искусствоведческий материал, раскрывающий и актуализирующий принципы формирования сатирической иллюстрации рубежа XIX – начала XX вв. В частности:

- проанализирована социально-политическая, культурная, историческая ситуации Германии рубежа XIX-XX вв.;
- проведен анализ и систематизация иллюстративного материала журнала *Simplicissimus*;
- на примере карикатур журнала *Simplicissimus* определены наиболее характерные художественные приемы создания сатирического образа;
- исследован материал, опубликованный в отечественной периодической печати рубежа XIX-XX вв., отражающий интерес русских художников и критиков к немецкой карикатуре;
- проанализировано взаимное влияние русских и немецких периодических изданий на формирование визуального облика сатирической иллюстрации того периода;
- найден потенциал для развития современной сатирической иллюстрации в эпоху компьютерной графики и цифрового дизайна.

Практическая значимость работы заключается в ряде рекомендаций как для художников графиков, так и для педагогов в областях графического дизайна, иллюстрации и искусства книги. Материалы исследования могут быть использованы при разработке учебных курсов дисциплин по истории искусства Германии рубежа XIX-XX вв., по иллюстрации, по техникам печатной графики, по художественному оформлению печатных изданий и прочим видам графического искусства и дизайна.

Структура и содержание работы

Диссертационная работа состоит из трех глав, введения и заключения, библиографии. Иллюстрации к работе оформлены в отдельный том.

Общий объем диссертации — 350 страниц: текст — 325 стр., библиография — 25 стр., иллюстрации — 67 стр.

Во введение раскрывается тема, ставятся задачи и цели, описываются источники и литература.

В **первой главе** анализируется культурный и исторический контекст, повлиявший на формирование жанра сатирической иллюстрации в Германии рубежа XIX-XX вв. Автор обобщены и проанализированы исторические, философские и художественные аспекты культурной жизни Германии данного периода, специфической особенностью которого становится возникновение всевозможных творческих союзов: Аллотрия, Сецессион, Шолле, Синий всадник, Дахау, Дармштадт, Хаймхаузен и т.п. Выявлена социальная направленность немецкого искусства данного времени, обозначен интерес к сатире и карикатуре. На фоне ряда юмористических изданий, имевших место в Германии конца XIX в., обозначена закономерность возникновения журнала *Simplicissimus*, ставшего «позорным столбом», обличавшим все неприглядные пороки и язвы немецкого общества.

Среди художественных приемов, используемых немецкими карикатуристами, диссертантом выявлены такие как: искажение (историко-временное, ролевое), перемещение объектов в пространстве, гиперболизация,

ассоциация, аналогия, сопоставление, правдоподобие, символизация, гротеск и аллегория.

Вторая глава посвящена изучению истории развития издания *Simplicissimus*, выявлена роль издания в художественных процессах конца XIX – начала XX вв. как элемента, оказавшего значительное влияние на развитие сатирических изданий и жанра карикатуры в целом, повлиявшего на становление таких форм изобразительного искусства как фантастическая иллюстрация и мультипликация. В диссертационном исследовании иллюстрация журнала *Simplicissimus* представлена как художественный проект, оказавший значительное влияние на формирование нового языка сатирического изображения в контексте общеевропейских тенденций. Обозначен круг основных иллюстраторов издания, сформировавших художественную основу сатирической иллюстрации. Автор объединил и систематизировал иллюстративный материал, распределил рисовальщиков в группы исходя из общности творческой манеры и круга освещаемых тем. Среди них беспощадная на «злобу дня» карикатура Т. Т. Гейне и Б. Пауля; искаженная, экспрессионистская иллюстрация Р. Вильке и К. Кольвиц наряду с болезненной экзальтированностью работ В. Шульца; юмористическая народная «весёлая картинка» Дж.-Б. Энгла, Р. Грефа, Р. Гресса и Г. Бинга; шарж или ироничный набросок Э. Тёни и Ф. фон Резничека; линейная карикатура О. Гульбранссона (ему близки К. Арнольд и Э. Шиллинг). В случае с карикатурой Гульбранссона, автор говорит о формировании школы графического искусства карикатуры. Под влиянием авангардных течений искусства (кубизм, футуризм, пуризм) и стилистики ар деко оказались иллюстрации К. Арнольда, Р. Шлихтера, А. Кубина, Э. Шиллинга.

В третьей главе, автором была исследована русская сатирическая графика и издательские проекты конца XIX – начала XX в., выявлены аспекты взаимовлияний русской и немецкой художественной традиции. Наиболее тесная связь с немецкой сатирической иллюстрацией выявлена в

кругу художественного объединения «Мир искусства» и его просветительских проектов. Основываясь на внушительной доказательной базе, было выдвинуто мнение, что *Simplicissimus* рассматривался отечественными художниками в качестве основы для полиграфического проекта журнала «мирискусстников». Мюнхенскому еженедельнику по мнению представителей русского художественного объединения удалось стать общественным культурным форумом, олицетворявшим все новое и авангардное в европейском искусстве. В качестве приемников социально-политической сатиры *Simplicissimus* названы издания Первой русской революции — «Жупел» и «Адская почта». Художественную идею и принцип формирования сатирического издания и новой формы карикатуры, заимствованный у *Simplicissimus*, продолжают издания «Сатирикон» и «Лукоморье». Иллюстратор Т.Т. Гейне, по мнению автора, представляется идейно близким таким графикам как Е. Лансере, К. Сомов, Г. Нарбут, М. Добужинский. Автор отмечает, что все упомянутые выше ревью имели влияние на группировку художников «Мир искусства» (Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, И. Грабарь, М. Добужинский, Е. Лансере, Б. Анисфельд, В. Серов), в той или иной мере определили образно-графический язык отечественных изданий.

В заключении формулируются основные выводы.

Содержание автореферата в достаточной мере отражает результаты диссертационного исследования.

Замечания по диссертационной работе

1. Историко-культурологическая часть диссертации несколько перегружена информацией, не имеющей прямого отношения к теме исследования. Для более четкого и наглядного представления предпосылок возникновения иллюстраций рекомендуется составить таблицу (схему) влияния исторических событий на художественные образы сатирических изображений. В таком случае историческая и культурная роль сатиры стала

бы более убедительной, помогла ярче раскрыть культурную, психологическую, историческую роль рассматриваемого явления.

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не умоляют значимости данной диссертационной работы как состоятельного научного исследования.

Заключение

Диссертационная работа Юлии Сергеевны Смирновой представляет собой полноценное искусствоведческое исследование, выполненное на основании значительного объема ранее неизученного оригинального материала, в том числе архивного. Положения, выдвигаемые на защиту, снабжены убедительными доказательствами, вытекающими из анализа обширного иллюстративного материала журнальной графики конца XIX – первой половины XX вв. Работа с графическим наследием не только немецких, но прочих европейских и американских изданий, позволила автору выявить и наглядно представить роль журнала *Simplicissimus* в художественной культуре того периода. Издание выступало в качестве знакового художественного и издательского проекта своего времени. Злободневные карикатуры журнала стали не только хронографом эпохи, но и своего рода художественным ориентиром для культурной жизни и изобразительного искусства конца XIX – первой половины XX вв.

Результаты исследования имеют неоспоримое значение для построения теоретической и методологической базы истории сатирической иллюстрации, играют важную роль для истории графического дизайна и смежных областей, ценны для современных проектных дисциплин.

Диссертация Юлии Сергеевны Смирновой «Сатирическая журнальная иллюстрация в контексте графического искусства и издательских проектов конца XIX – начала XX вв. (на примере журнала *Simplicissimus*)», соответствует пункту 9 действующей редакции «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013г. № 842 предъявляемым к

кандидатским диссертациям. Материал, изложенный в диссертации, представляет ценность для истории карикатуры и графического искусства конца XIX – начала XX вв., а автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 — Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании кафедры графического дизайна АНО ВО «Институт современного искусства», протокол №3 от «11» октября 2022 г.

Отзыв подготовлен кандидатом искусствоведения, профессором, заведующим кафедрой графического дизайна АНО ВО «Институт современного искусства» Васерчук Юлией Анатольевной

Тел.: +7 916 114 44 14

E-mail: vasse@yandex.ru

Васерчук Ю. А.

АНО ВО «Институт современного искусства».

Москва, 121309, ул. Новозаводская д. 27а,

Телефон / факс: +7 (499) 444-60-21

E- mail: mail@isi-vuz.ru

Подпись		Ю. А. удостоверяю
Ведущий менеджер по персоналу		
«30»		20.10.2022