

В Диссертационный совет 24.2.440.01
на базе ФГБОУ ВО
«Российский государственный
художественно-промышленный университет
им. С.Г. Строганова»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА,

доктора искусствоведения, доцента Ширшовой Любови Васильевны на диссертацию **Нефедовой Антонины Борисовны** на тему **«Художественное мировоззрение В.А. Ватагина (1884–1969) в контексте формирования идейной программы Государственного Дарвиновского музея»**, представленную к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 - Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Диссертация А.Б. Нефедовой представляет собой целостный и самостоятельный труд, обладающий научной ценностью и актуальностью. Тема данной работы, посвященная исследованию творчества В.А. Ватагина, одного из ключевых представителей русской художественной культуры конца XIX- первой половины XX веков, скульптора-анималиста, живописца и графика, изучена недостаточно. Попытка анализа его творческого наследия узкоспециализирована и фрагментарна. Авторы в основном рассматривали творчество мастера либо только как скульптора-анималиста, либо изучали его графические работы и книжные иллюстрации, несмотря на его прижизненную популярность и заслуженный авторитет у последующего поколения художников. При этом в научных исследованиях и критических статьях отсутствовал интерес к идейному миру художника, и тому напряженному философскому, мировоззренческому контексту, в котором формировалось его творчество.

Актуальность и научная новизна темы диссертации определяется впервые предпринятым опытом многоаспектного анализа искусства и мировоззренческих позиций В.А.Ватагина. В этом смысле автор данной диссертации предпринял важную попытку заполнить существующий пробел в научном знании предшествующего периода, а именно, раскрыть связь Василия Алексеевича Ватагина с антропософским движением.

До недавнего времени изучение влияния, оказанного теософскими и антропософскими доктринами на отечественное изобразительное искусство начала XX века, ограничивалось именами Н.К.Рериха и В.В.Кандинского. В случае с В.А.Ватагиным, впервые этот вопрос был поднят в публикациях К.Н.Гаврилина (2013 – 2017).

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, обеспечивается опорой диссертанта на обширную базу источников исследования (созданные Ватагиным произведения скульптуры, живописи, графики и архивные материалы), теоретическую литературу с привлечением литературных источников по изучаемой теме, среди которых опубликованные статьи и воспоминания В.А.Ватагина, это имеет, на наш взгляд, исчерпывающий характер. По исследуемой теме автор диссертации рассмотрела все музейные собрания нашей страны, а также провела исследование всех известных на сегодняшний день архивных материалов. Кроме того, в поле зрения Нефедовой находились некоторые частные российские и зарубежные архивы, связанные с творчеством мастера. Многие архивные материалы исследователь впервые ввела в научный оборот. Значительный ряд произведений скульптуры Ватагина, насчитывающий 141 работу, был впервые опубликован диссертантом в авторском научном каталоге «Василий Алексеевич Ватагин (1884 – 1969). Каталог коллекции скульптуры из фондов Государственного Дарвиновского музея»; (М., 2023).

Все отмеченное позволило автору диссертации сформировать довольно полное и объективное представление об историко-культурных предпосылках

формирования многогранного творчества В.А.Ватагина, развития его многолетней художественной практики и особенностях мировоззренческих позиций мастера.

Текст данной работы свидетельствует о глубоком и разностороннем анализе творчества В.А.Ватагина.

Надо отметить, что изучение искусства времени, в котором жил мастер, представляет собой сложную искусствоведческую и историко-культурную задачу. Это также свидетельствует об актуальности и научной новизне исследования

Достоверность и новизна полученных результатов состоит в том, что творчество В.А.Ватагина впервые рассматривается в контексте развития искусства символизма и позднего реализма, включившего в себя различные теософские, антропософские и естественнонаучные концепции. Особое внимание в работе уделено малоизученным периодам и направлениям деятельности художника, относящимся ко времени становления его творчества. Помимо того, рассматриваются его взаимоотношения с заказчиком, а также практика исполнения мастером монументальных работ, в которых было стремление к ансамблевым монументальным решениям – в попытках добиться синтеза искусств в музейных и других общественных пространствах.

Новой страницей в изучении наследия художника является анализ обширного корпуса живописных произведений В.А. Ватагина, насчитывающего не менее 1000 картин, эскизов, этюдов, монументальных росписей и панно, которые до сих пор не рассматривались специалистами, сосредоточившимися исключительно на изучении скульптуры и графики мастера. Изучение циклов картин Василия Алексеевича, созданных для Дарвиновского музея, позволяет не только уточнить круг естественнонаучных идей, повлиявших на мировоззрение мастера, но и выявить тайные смыслы, скрытые и «зашифрованные» в них для непосвященных, но рассчитанные на

единомышленников, разделяющих антропософские и теософские убеждения основателей музея.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов заключается в раскрытии новых аспектов изучения тенденций символизма и реализма в отечественном искусстве, и той особой значимой роли, которую занял в нем анималистический жанр. Кроме того, материалы диссертации могут способствовать лучшему пониманию интеграционных процессов, взаимосвязи отечественного и европейского искусства первой трети XX века с естественными науками.

За период длительной музейной работы диссертанта собран и частично опубликован обширный исторический, биографический и художественный материал, связанный с творчеством Ватагина – одного из основателей и бессменных сотрудников Дарвиновского музея. В диссертации четко обозначены роль и место творчества Василия Алексеевича Ватагина в истории отечественного искусства. Автору удалось заполнить пробелы в истории искусства изучаемого периода, благодаря серьезной базе источников наработанной на протяжении нескольких лет.

Автором проведено серьезное многогранное, междисциплинарное исследование, в основе которого лежит анализ и систематизация обширного художественного, исторического, фактического материала связанного с выявлением особенностей творческой эволюции и мировоззренческих позиций В.А.Ватагина.

Оценка содержания диссертации и её завершенности.

Диссертация четко структурирована, состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и альбома иллюстраций. Во *введении* убедительно обосновывается выбор темы диссертации, четко формулируются актуальность, научная новизна, предмет, объект, цели, задачи исследования, обосновывается его методологическая база, оцениваются степень научной разработанности проблемы, теоретическая и практическая значимость исследования, а также определяются хронологические рамки исследования.

Структура исследования логична и соответствует поставленным целям и задачам.

В первой главе «История изучения художественного творчества В.А.Ватагина в российском и зарубежном искусствознании» диссертант дает подробный историографический обзор, касающийся жизни и творчества В.А.Ватагина и процессов, происходящих в художественной культуре нашей страны в изучаемое время. Такой подход, ведет к более широкому рассмотрению данной темы.

На основе выявленных автором фактов и обстоятельств, впервые разносторонне исследуется период ученичества Ватагина, который постоянно стремился совершенствоваться и расширять области своей художественной деятельности (изучал живопись, графику, скульптуру), формировать собственный стиль.

В этой главе подробно и последовательно излагаются важные системообразующие факторы сложения индивидуального метода мастера, особенности образной структуры его произведений, особенности его творческого становления и формирования его мировоззренческих позиций.

Во второй главе «Опыт реконструкции творческой биографии», разделенной на четыре тематических раздела, дается материал, посвященный разным периодам творчества Ватагина, который рассматривается в контексте различных изменений, происходящих в художественной жизни России и Европы.

Автор уделяет внимание сложным процессам, происходившим после Октябрьской революции 1917 года в духовной и интеллектуальной жизни общества. В этот период происходила смена ориентации жизни общества и образование нового социума, формирование новых теорий и мировоззренческих позиций, которые находили отражение в культуре, способствовали образованию, например, «Теософского общества» и «Русского антропософского общества».

В 1907 – 1922 гг. Россия, наряду с Германией, была крупнейшим центром теософии и антропософии. Антропософия была особенно притягательна для творческой интеллигенции, поскольку предлагала своим adeptам, при помощи специальных методик и практик, найти возможность управления интуитивным творческим процессом. Духовные искания привели Ватагина на лекции Р.Штейнера в Берлине в 1910 г., а также побудили отправиться в путешествие на восток - в Индию в 1913 – 1914 гг. Здесь также важную роль сыграл А.Ф. Котс – страстный поклонник И.В.Гёте, активно вовлеченный в антропософское движение. Впоследствии это участие оказало определенное влияние на художественную программу, по которой формировалась экспозиция Государственного Дарвиновского музея. Позднее Ватагин и Котс были вынуждены скрывать свои духовные искания, поскольку поднявшаяся в 1930-е годы волна репрессий задела отчасти и Дарвиновский музей, и, тем более, теософское и антропософское движение.

Диссертанту в представленной работе удалось аргументированно описать основные моменты творческой деятельности В.А. Ватагина, в результате чего была достигнута цель исследования, которая заключалась в комплексном междисциплинарном анализе творчества Ватагина, как одного из ведущих представителей таких художественных направлений, как символизм и реализм, идейно связанным как с антропософским движением, так и с естественными науками.

Важным достижением диссертационного исследования является внимательный анализ творческого наследия Ватагина, как скульптора-анималиста, художника-графика, выдающегося рисовальщика, преподавателя рисунка. Василий Алексеевич Ватагин по праву считается основателем школы отечественной анималистики – его влияние поистине огромно. Всю свою жизнь мастер испытывал потребность передавать свой опыт многочисленным ученикам. Помимо периодов, когда В.А. Ватагин официально числился преподавателем в московских высших учебных заведениях, он всегда был окружен последователями.

Таким образом, данное исследование отличается глубоким анализом художественной жизни и биографических коллизий мастера; детальным рассмотрением становления и развития творчества В.А. Ватагина; выявлением важности роли общественной и педагогической деятельности мастера в контексте русской художественной культуры первой половины XX века.

Третья глава «Произведения В.А.Ватагина из коллекции Государственного Дарвиновского музея» диссертации посвящена воссозданию идейно-философского замысла и архитектурно-пластического решения экспозиции Дарвиновского музея 1917 – 1935 гг., в состав которого входит целый ансамбль произведений скульптуры и живописи В.А. Ватагина, раскрывающий в полной мере дар художника-монументалиста и выдающегося ученого-мыслителя. Экспозиция показывает сложную жанровую структуру творчества художника, который проявляет себя в равной мере, не только как анималист, но и выдающийся портретист, мастер исторических и историософских композиций, представленных равно, как в скульптуре, так и в живописи.

Автор диссертации показала, что художественная коллекция Дарвиновского музея, посвященная творчеству В.А.Ватагина, носит монографический характер, в полной мере освещая его творчество, раскрывая его духовную эволюцию и художественные поиски.

Автором, на основании изученных материалов, было открыто, что в стенах Дарвиновского музея в 1918 г. Ватагиным был исполнен по заказу отдела ИЗО Наркомпроса барельеф «Андрей Рублев». Как и большинство памятников Плана монументальной пропаганды, выполненных из временных материалов, он считался полностью утраченным. Однако диссертант установила, что в фондах Дарвиновского музея сохранился крупный фрагмент гипсового барельефа – голова ватагинского произведения «Андрей Рублев».

В заключении к диссертации логично и структурированно представлены основные результаты исследования и выводы. Автор делает важный вывод: «Философия творчества В.А. Ватагина была основана на его глубоком пантеизме: художник был убежден, что многообразная и неповторимая красота природы, является важным доказательством бытия Божьего. <...> Отсюда же происходит его активное сопротивление любой стилизации, которую он полагал излишней: незачем искажать замысел Творца, его Творение все равно совершенней всего (С. 175). Таким образом, автор указывает на глубокий духовный смысл анималистического жанра в творчестве мастера, который до сих пор ускользал от внимания исследователей.

Методы исследования научно обоснованы, отвечают целям и задачам, поставленным автором.

Диссертация написана на актуальную тему и является законченным значительным исследованием, обладающим несомненной научной новизной и достоверностью.

К недостаткам данной диссертации следует отнести излишнюю краткость примечаний, особенно биографических, помещенных после основного текста. В тексте диссертации имеются небольшие стилистические погрешности и пунктуационные ошибки.

Высказанные замечания, безусловно, не являются существенными для общей высокой научной оценки диссертации. Они вполне могут быть учтены и исправлены автором при последующей публикации ее результатов в виде научной монографии.

Важно отдельно отметить приложение к диссертации. Альбом иллюстраций, насчитывающий 231 произведение искусства который стал великолепным дополнением к тексту диссертации и органичным визуальным продолжением и конкретизацией исследования.

Таким образом, диссертация А.Б.Нефедовой является самостоятельной, научно-квалификационной и исследовательской работой, в которой содержится решение заявленных научных задач.

Автореферат представленной диссертационной работы имеет полное соответствие основному содержанию диссертации.

Основные положения и научные результаты диссертационного исследования прошли научную апробацию в виде 6 опубликованных статей диссертанта в журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ, а также в 15 научных статьях опубликованных в других научных изданиях, научном каталоге скульптурных произведений В.А.Ватагина из коллекции Государственного Дарвиновского музея. а также в 8 докладах, прочитанных на научных конференциях.

Диссертация Нефедовой Антонины Борисовны «Художественное мировоззрение В.А. Ватагина (1884–1969) в контексте формирования идейной программы Государственного Дарвиновского музея», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) и автореферат полностью соответствуют заявленной специальности и всем требованиям, предъявляемым пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции от 28.08.2017 г. №1024, и отвечает всем предъявляемым требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Нефедова Антонина Борисовна заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 - Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент

доктор искусствоведения по специальности 17.00.04 –
изобразительное и декоративно-прикладное искусство и

архитектура, доцент, академик Российской академии
художеств, заслуженный деятель искусств РФ,
советник Отделения скульптуры Ученого секретариата
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия художеств»

Л. Ширшова

Ширшова Любовь Васильевна

февраля 2024 г.

