

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

ФГБОУ ВО «Российская академия живописи,
ваяния и зодчества» Ильи Глазунова

Кандидат искусствоведения, профессор

И.И. Глазунов

«12» 02 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 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).

На отзыв представлена диссертация в двух томах – первый том 225 страниц, второй том с приложением, включающий альбом иллюстраций, насчитывающий 231 произведение искусства. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав с параграфами, заключения, списка литературы – 297 наименований [на русском, английском, итальянском и немецком языках].

Российское искусство XX века по праву является предметом постоянного научного интереса отечественного искусствоведения. В то же время, из-за ряда особенностей исторического развития России в XX веке,

некоторые аспекты напряженных духовно-идейных исканий художественной интеллигенции были плохо изучены. Диссертационное исследование А.Б. Нефедовой «Художественное мировоззрение В.А. Ватагина (1884 – 1969) в контексте формирования идейной программы Государственного Дарвиновского музея» посвящено творчеству выдающегося художника-анималиста Василия Алексеевича Ватагина, которое оказало заметное влияние на развитие отечественного искусства XX века. Только лишь в последнее время зарубежное и отечественное искусствознание обратилось к идейным истокам художественной культуры первой трети XX века, связанным с духовными поисками теософии и антропософии. Действительно, искусство той поры, в лице крупнейших его представителей, таких, как Густав Моро и художники группы Наби во Франции, Фердинанд Ходлер в Швейцарии, Хильма аф Клинт в Швеции, Густав Климт в Австрии, Н. Рерих, В. Кандинский, А. Белый, М. Волошин, А.Н. Скрябин в России, а также многие-многие другие – были прочно связаны с теософией и антропософией. Многие из них являлись участниками философских и литературно-художественных кружков, входили в окружение Рудольфа Штейнера, являлись его адептами и слушателями его лекций. Именно к этому кругу художников и мыслителей относился Василий Алексеевич Ватагин, искренне веривший в универсализм антропософии, объединяющей все религиозные учения и достижения современной науки и искусства. Одним из самых ярких примеров выставок-исследований последних лет, проведенных в этом направлении, можно назвать проекты «Мы храним наши белые сны» в Музее современного искусства «Гараж» (2020), «Космизм в русском искусстве» в Государственном Русском музее (2021 - 2022), «Николай Рерих» в Третьяковской галерее (2023 - 2024).

Актуальность темы исследования. Изучение творчества В.А. Ватагина долгое время представлялось односторонне, как анималиста-иллюстратора, не обремененного духовными поисками. Проблема влияния теософских и антропософских доктрин на отечественное изобразительное

искусство до сих пор недостаточно изучена. Между тем, Россия, наравне с Германией, являлась крупнейшим центром теософии и антропософии в мире. Что выразилось, прежде всего, в философии, литературе, музыке и изобразительном искусстве той поры, высочайших достижениях отечественной культуры, идеях слияния науки и искусства в единое целое. Поэтому осмысление антропософского феномена в России с современных позиций искусствознания оказывается необычайно плодотворным.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, проявляется в том, что впервые в отечественной науке творчество В.А. Ватагина рассматривается в контексте развития искусства символизма и позднего реализма, включившего в себя различные теософские, антропософские и естественнонаучные концепции. Особое внимание уделено малоизученным периодам и направлениям деятельности художника, относящимся ко времени становления его творчества. Помимо того, рассматриваются его взаимоотношения с заказчиком, а также стремление к ансамблевым монументальным решениям – в попытках добиться синтеза искусств в музейных и других общественных пространствах. В этом направлении автор диссертации приходит к важному выводу, отмечая выдающуюся роль Ватагина-монументалиста, создавшего памятник «Андрей Рублев» в рамках ленинского Плана монументальной пропаганды в 1918 г., скульптурное и живописное решение интерьеров Дарвиновского музея в 1923 – 1935 гг., скульптурное оформление санатория «Курпаты» в Крыму в 1935 г., пропилеи Московского зоопарка в 1936 – 1937 гг., скульптурное оформление павильонов и площадей ВСХВ – ВДНХ в 1939 г. и др.

Новой страницей изучения наследия художника является подробный искусствоведческий и междисциплинарный анализ идейно-художественной программы Дарвиновского музея, представляющего собой аналог Гётеанума в швейцарском Дорнахе, созданном Р. Штейнером, его учениками и последователями, среди которых было много известных русских. В числе

убежденных последователей Штейнера были основатели Дарвиновского музея, биолог А.Ф. Котс и художник и ученый В.А. Ватагин. Более того, монументальный бюст Р.Штейнера, созданный Ватагиным, открывал экспозицию музея, наряду с Ч. Дарвиным, Э. Геккелем и И.В. Гёте.

Важно отметить, что обширная источниковая база исследования А.Б.Нефедовой включает исчерпывающий в своей полноте архив музея, малоизвестные материалы архива семьи художника, а также мемуарную прозу и письма зарубежных коллег и друзей Ватагина, в числе которых немецкий художник О. Цингер. Многие из перечисленных источников автор впервые вводит в научный оборот отечественного искусствознания.

Значимость для науки и производства (практики) полученных автором диссертации результатов видится в следующем: материалы диссертации могут способствовать лучшему пониманию интеграционных процессов, взаимосвязи отечественного и европейского искусства первой трети XX века с естественными науками. Кроме того, практическая значимость заключается в возможности использования материалов диссертации историками искусства и культуры в научно-исследовательской и музейной практике, в том числе экспертной и атрибуционной работе, организации выставок произведений В.А. Ватагина, составления научных каталогов и обновленных очерков по истории искусства. Помимо того, при подготовке учебных курсов и учебно-методической литературы, а также лекций по истории отечественного искусства 1860 – 1960-х гг. Более того, исследование А.Б. Нефедовой позволяет понять духовные истоки анималистического жанра, адепты которого обращались не только к антропософии и теософии, но и учениям буддизма и индуизма, переводили тексты Р. Тагора и Кришнамурти, размышляя о «жертвенной» роли животного в человеческой истории, буквально обожествляя живую природу.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений подтверждается солидной источниковой базой, использованной автором в качестве основы исследования, включившей в себя произведения

скульптуры, живописи и графики, созданные В.А. Ватагиным. Ядро этой группы составила коллекция Государственного Дарвиновского музея, насчитывающая в настоящее время 158 скульптурных, 372 живописных и 1136 графических работ В.А. Ватагина.

В диссертации используется комплексный подход к исследованию, автор применяет традиционную методологию искусствознания и исторической науки, которая с разных точек зрения позволяет разрабатывать выдвигаемые в диссертации положения.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания по оформлению. Поставленные автором цели и задачи исследования определили логику изложения материала в диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, примечаний, библиографии и отдельного тома приложений со списком иллюстраций и альбомом иллюстраций.

Во введении обосновывается актуальность темы, выявляется степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи, основные теоретико-методологические принципы, теоретическая и практическая значимость работы, ее научная новизна. Кроме того, формулируются основные положения, выносимые на защиту, а также приводятся данные об апробации результатов исследования.

Первая глава «История изучения художественного творчества В.А. Ватагина в российском и зарубежном искусствознании» рассматривает степень научной разработанности темы и историографию вопроса. В рамках исследования впервые был проведен всесторонний обзор и анализ художественной критики, посвященной В.А. Ватагину, как прижизненной, так и более поздней, отечественной и зарубежной, обобщены многочисленные свидетельства современников мастера о нем самом и о его творчестве. Кроме того, был изучен ряд архивных источников, часть из которых также впервые приводится в исследовании. Диапазон проанализированной в ходе работы научной и критической литературы

широк: это и фундаментальные теоретические труды – единичные монографии и очерки, немногочисленные научные статьи и сообщения в тематических коллективных сборниках, отдельные каталоги музейных собраний и выставок. Подавляющий корпус искусствоведческих текстов о Ватагине представляют не научные публикации, а критическая эссеистика, носящая субъективный характер, оторванная от изучения архивных источников. Тем не менее, анализ историографии показывает недостаточность исследования художественного наследия мастера и его идейного мира, поверхностную оценку его достижений, что позволяет Нефедовой впервые в искусствознании дать объективную панорамную картину творческой эволюции мастера в последующих главах.

Вторая глава «Опыт реконструкции творческой биографии художника» посвящена детальному рассмотрению основных вех на жизненном и творческом пути мастера. Исключительную роль в формировании его мировоззрения сыграли следующие события: прежде всего, обучение в студии Юона в 1904 – 1906 гг., когда вдохновленный теософией Константин Федорович создает малоизвестный цикл графических произведений «Сотворение мира». Кроме того, уделяется особое внимание творческому становлению В.А. Ватагина, детально разбираются многочисленные путешествия мастера, способствовавшие сложению его уникальной творческой манеры. Автор диссертации анализирует также напряженные духовно-мистические искания художника, в частности, пережитый им во время путешествия в Индию по маршрутам Елены Блаватской экстатический опыт, связанный с ритуалом Посвящения, повлиявший на все его дальнейшее творчество.

Отдельно разбирается роль В.А. Ватагина в становлении отечественной скульптуры первой половины XX века. Избранный мастером материал – дерево, ставит его в один ряд с такими мастерами, как С.Т. Коненков, С.Д. Эрзя, И.С. Ефимов и многие другие. В то же время интерес именно к этому материалу обусловлен, по мнению А.Б. Нефедовой, антропософскими

исканиями Ватагина. Активное использование природных форм дерева также сближает мастера с «органической культурой» художника М. Матюшина периода 1920-х гг.

Особенное внимание автор уделяет педагогической деятельности В.А. Ватагина, и его особому методу обучения. Как известно, в 1963 – 1969 гг. Ватагин был профессором кафедры художественной керамики и стекла МГХПУ им. Строганова, где воспитал блестящую плеяду скульпторов и мастеров декоративной керамики. По свидетельству одного из учеников – В.А. Малолеткова, метод обучения его был близок к концепции итальянских мастеров эпохи Возрождения, работавших совместно с учениками в творческой мастерской – боттеге.

Третья глава «Произведения В.А. Ватагина из коллекции Государственного Дарвиновского музея: проблема художественного ансамбля» рассматривает особенности этого собрания, сформированного по единому общему плану, составленному при непосредственном участии основателя и первого директора ГДМ, ученого, зоолога – А.Ф. Котса, считавшего искусство важнейшим инструментарием ученого. Дружба, связавшая на всю жизнь сооснователей Дарвиновского музея – Котса и Ватагина, была основана на общности их мировоззренческих и духовных интересов. Проведенный автором анализ приводит множество фактов, подтверждающих связь Ватагина с Русским антропософским обществом и его членами.

Более того, А.Б. Нефедова убедительно доказывает, что идейно-художественная программа, по которой строилась экспозиция Дарвиновского музея в Москве непосредственно связана с художественной программой Первого Гётеанума, построенного Р. Штейнером совместно с учениками в швейцарском Дорнахе. Причем именно В.А. Ватагин был тем художником, которому Котс поручил наиболее важные части экспозиции – входную группу, затем – «пантеон» великих ученых, среди которых выделялись скульптурные бюсты И.В. Гёте и самого Р. Штейнера.

Кроме того, автор диссертации впервые публикует уникальный фрагмент монументального мемориального рельефа «Андрей Рублев» (1918), созданного мастером в рамках ленинского Плана монументальной пропаганды. Важно отметить, что этот памятник до недавнего времени считался полностью утраченным. Так же впервые публикуется фрагмент памятника «И.В. Мичурин» (1937), некогда установленной на ВСХВ – ВДНХ.

В заключении приводятся выводы исследования, анализ источников, критической и научной литературы - демонстрирует проработанность диссертантом большого круга рассматриваемых вопросов. В целом, диссертация А.Б. Нефедовой является законченным исследованием, имеющим четкую структуру. Объем глав соответствует поставленным задачам исследования, каждая глава имеет свою завершенную форму.

Замечания и рекомендации.

Несмотря на несомненные достоинства диссертационного исследования, оно не свободно от отдельных недостатков:

во-первых, исследование не лишено опечаток, незначительных пунктуационных и орфографических ошибок;

во-вторых, следует отметить, что для более полного представления о взаимном влиянии немецкой и русской культур стоило дополнить информацию о художественных контактах между странами первой половины XX века. В этой связи рекомендуем автору обратиться к каталогу выставок «Берлин – Москва / Berlin – Moskau. 1900 - 1995» и «Москва – Берлин. 1900 - 1950¹»; а также трехтомной энциклопедии «Немцы России»², что могло бы продемонстрировать историю антропософского движения и биографии ряда упомянутых в диссертации деятелей науки и искусства;

в-третьих, в дальнейшей работе возможно уделить больше внимания графическому наследию художника именно в связи с повышенной

¹ Москва – Берлин / Berlin – Moskau. 1900 – 1950. Мюнхен: Престель. М.: Галарт, 1996.

² Немцы в России. Энциклопедия. М.: ЭРН, 1999.

информационной емкостью аналитического рисунка, позволяющего графике стать одним из инструментов научного исследования для художника.

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

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. Автореферат диссертации отвечает существующим требованиям и соответствует основному содержанию диссертации; свидетельствует о том, что А.Б. Нефедова в полной мере владеет обширной источниковой базой, провела тщательный и глубокий анализ исследуемого материала, четко его систематизировала.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати. Материалы работы апробированы в ряде докладов на научных конференциях (в том числе международных). Автор имеет двадцать одну публикацию по теме исследования, где были представлены основные положения настоящей диссертации, а также в 2023 г. впервые опубликован полный научный каталог скульптурных произведений В.А. Ватагина из коллекции ГДМ, что является значительным вкладом в искусствоведческую науку. В том числе шесть научных статей опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Приложением о порядке присуждения ученых степеней. Диссертационная работа соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Нефедова Антонина Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура). Отзыв ведущей организации подготовлен кандидат искусствоведения, почетным членом Российской академии художеств, научным сотрудником отдела выставок и международных программ РАЖВиЗ Ильи Глазунова Кориной Н.Д.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании кафедры Народная художественная культура Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», протокол № 3 от 01.02.2024 года

Заведующая кафедрой

Кандидат искусствоведения, профессор /Т.А. Опарина/

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мсницкая, дом 21
Телефон: +7 (495) 621-07-02,
Факс: +7 (495) 623-06-34
e-mail: info@glazunov-academy.ru

Татьяна Опарина П.

Начальник отдела кадров и документационного обеспечения
И.А. Новикова
Новикова И.А.