

На правах рукописи

УДК 75.041.5

АБДУЛЛИНА Дарина Александровна

**ДЕТСТВО И РЕБЕНОК В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЖИВОПИСНОМ
ПОРТРЕТЕ XVIII — НАЧАЛА XXI ВЕКА**

Специальность: 5.10.3. Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2023

Диссертация выполнена на кафедре искусствоведения и педагогики искусства
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена»

Научный руководитель:

СЕЧИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры искусствоведения
и педагогики искусства Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Официальные оппоненты:

НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры русского искусства
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени
Ильи Репина» (Санкт-Петербургская академия художеств)

СКВОРЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русского искусства
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
(СПбГУ)

Ведущая организация:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан» (Государственный музей
изобразительных искусств РТ)

Защита состоится 15 ноября 2023 года в 15.00 на заседании Диссертационного
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.16, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48,
корп. 5, ауд. 333.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу:
191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5 и на сайте университета
по адресу: http://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000000963.html

Автореферат разослан *15 сентября 2023 года*

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат искусствоведения

Ксения Сергеевна Подольская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию вопроса развития детского портрета в отечественной живописи на протяжении чуть более трех столетий: от начала XVIII века по настоящее время, то есть включая первые двадцать лет XXI века. Данная разновидность портретного жанра — изображение конкретного ребенка и (или) группы детей — понимается нами как самостоятельное явление в художественной жизни России. Основой становления детского портрета явилось открытие *феномена детства* как особой субкультуры жизни человека, которая, с одной стороны, представляет собой неотъемлемую часть жизни общества, с другой, имеет свою логику развития¹. Вслед за открытием формируется понимание детства взрослыми, а отражение этого понимания в искусстве представляет собой актуальную для того или иного исторического периода в развитии страны, ее культуры *художественную концепцию* данного феномена, которая со временем эволюционирует, поскольку указанное понимание меняется: углубляется и обогащается новыми нюансами смысла и чувствования.

Актуальность темы исследования обусловлена значением для современного общества темы детства и ребенка как центра семейных отношений, объекта любви и заботы взрослого человека. Последние по времени социологические опросы, связанные с выявлением аксиологических ценностей российского общества, выявили значительный приоритет семьи², где ребенок давно стал если не краеугольным, то замковым камнем союза двух людей и стоящих за ними дедушек, бабушек и других родственников. Особенно востребованной данная тематика становится в контексте растущих демографических проблем и стремления их решить на государственном уровне. Вокруг него уже долгое время выстраиваются целые индустрии, различные социальные институты, отрасли научного знания. В этом свете детский портрет как осмысленно и одновременно чувственно визуализированный феномен детства видится важным источником информации, позволяющим зримо, объемно, во всей полноте увидеть детский мир прошлого и настоящего глазами взрослых людей, изучить его и сопоставить с современностью, возможно, даже спрогнозировать его развитие в будущем. Недаром попытки сконструировать образ современного ребенка считаются одной из актуальных задач отечественной педагогики начала XXI века, решение которой прямо влияет на формирование оптимальных для

¹ Ганина С. А. Феномен детства в контексте психолого-педагогических исследований: история и современность // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. — 2014. — № 1 (3). — С. 34.

² Корня А., Виноградов А. Семья вне конкуренции: [Электронный ресурс] // Коммерсант. № 154 от 23.08.2023: Исследования общественного мнения (рубрика). — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6173477>. (Дата обращения 26.08.2023).

эпохи концепций детства, понимание того, каким бы мы, жители нового тысячелетия, хотели видеть будущее.

Более того, эта проблематика находится в фокусе внимания Российской академии образования. Так, в опубликованном проекте Перечня актуальных тематик диссертационных исследований в области наук об образовании от 06.06.2023 № 1341-11/02 уделяется особое внимание теории и концепциям развития, воспитания и социализации, социокультурной и личностной обусловленности воспитания, а также антропологии и феноменологии современного детства.

Своевременность и важность предлагаемой темы также связаны с тем, что особенности национального детского портрета в искусствоведении ранее не изучались комплексно в диахронической последовательности. За первые десятилетия нового тысячелетия появилось значительное количество исследований в области философии, социологии, психологии, медицины, этнографии, литературоведения и других дисциплин, ставивших во главу угла детство как особое явление в отечественной культуре. Среди современных российских исследователей следует упомянуть Д. И. Фельдштейна, С. Б. Борисова, И. Д. Демакову, А. А. Сальникову, С. А. Ганину, О. О. Грачеву и других авторов, в основном, педагогов, психологов и историков, идеи которых непосредственно повлияли на методологию и содержание настоящего исследования, которое способно расширить диапазон анализа указанных проблем с точки зрения классического искусствознания³.

В музеях и галереях России, как и за границей периодически проходят разнообразные выставочные проекты на темы детства. Они неизменно вызывают живой интерес со стороны публики, жаждущей увидеть образы, связанные со столь близким и в то же время таким далеким, а также по-прежнему малопонятным для взрослых людей миром детства. Как отмечает психолог М. В. Осорина, не взирая на корпус знаний, связанных с ребенком, и детоцентричность современного общества, взрослые по-прежнему «удивительно слепы по отношению к жизни и культуре “племени детей”»⁴. Между тем определение внутренней цели детского возраста — первостепенная задача педагогической науки. В этом и заключается причина пристального и все нарастающего внимания со стороны общества к детству, в том числе к опредмеченной, визуализированной в изобразительных

³ С. А. Ганина в процитированной выше статье пишет о том, что детство — важный и одновременно чрезвычайно сложный предмет социально- и историко-антропологического изучения культур прошлого и настоящего, поэтому изучение этого феномена возможно только в рамках междисциплинарных исследований. В предлагаемом ею длинном списке наук, которые необходимо привлечь для всестороннего познания детства, искусствознание попало в число «и др. дисциплин» (с. 34), что красноречиво говорит о недостаточности использования данной отрасли знания в изучении детства и острой необходимости в соответствующих искусствоведческих исследованиях.

⁴ Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. — СПб.: Питер, 1999. — С. 7.

искусствах его художественной концепции. Однако, несмотря на значимость решения данного вопроса, комплексные искусствоведческие работы, затрагивающие эту тематику сквозь призму анализа средств выражения восприятия и понимания детства и ребенка в отечественном живописном портрете в его поэтапном историческом развитии, в российской науке в настоящее время отсутствуют.

Состояние изученности темы исследования характеризуется тем, что обращение к анализу отечественного детского портрета в области живописи со стороны искусствоведов происходило преимущественно в тех случаях, когда они исследовали процесс развития портретного искусства в контексте творчества отдельных мастеров или определенной эпохи. В одном из разделов диссертационной работы Т. В. Яблонской «Классификация портретного жанра в России XVIII века: к проблеме национальной специфики» (1978) автором выделены иконографические типы изображений детей, но не прослеживаются связи между ними и просветительскими идеями, которые повлияли на их формирование.

Комплексных искусствоведческих исследований в виде монографий, посвященных непосредственно детскому портрету, на данный момент практически нет. Как правило, эта тема затрагивалась искусствоведами только в небольших обобщающих статьях в книгах по истории изобразительных искусств и в альбомах или каталогах. Наиболее значимыми с точки зрения аккумуляции иконографического материала являются альбомы: «Дети в изобразительном искусстве» Н. Н. Жукова (1962), «Дети в мировой живописи» М. Н. Мерцаловой (1968) и «Мой ангел. Детский портрет в русской живописи» Е. А. Невониной (2004). В. А. Греков в публикациях «Детские портреты в собрании Художественно-педагогического музея игрушки Российской академии образования» (2008) и «Феномен детского портрета в живописи Западной Европы XVIII–XIX вв. на примере собрания Музея игрушки (г. Сергиев Посад)» (2022) вводит в научный оборот уникальную коллекцию отечественного детского портрета XVIII–XIX столетий.

В каталогах выставок художественных и исторических музеев, связанных с историей детства, детский портрет понимается как важнейшее визуальное свидетельство происходящих в мире ребенка изменений, но авторы сосредотачивают внимание на историко-культурной составляющей детства, а не на проблеме эволюции формул представления ребенка в живописи и, тем более, интерпретации детских образов сквозь призму восприятия дитя в прошлом. Зачастую они ориентированы на презентацию работ, созданных в «золотые века» детского портрета, а именно в XVIII–XIX столетиях, игнорируя не менее важные для его эволюции фазы, пришедшиеся на XX и начало XXI века.

Обращение к «живописным подобиям» мальчиков и девочек в отечественном портрете является частым моментом для монографий, которые представляют картину становления того или иного живописца. К числу таких работ следует отнести труды, посвященные творческому наследию В. Я. Вишнякова, Д. Г. Левицкого, О. А. Кипренского, А. Г. Венецианова, В. Г. Перова, А. П. Федотова, В. А. Тропинина, И. Е. Репина, В. А. Серова, Н. И. Фешина, А. А. Пластова и других мастеров. Однако должного концептуального развития тема отражения феномена детства в творчестве указанных художников не получает в книгах исследователей.

В 2010–2020-х годах вышли в свет труды А. А. Малышевой, Л. А. Вачаевой, А. М. Вербенец, Г. Э. Хахулиной, О. А. Майбороды и некоторых других авторов. Эти работы представляют собой обзорные статьи, в которые включены наиболее известные детские образы в отечественном искусстве, как правило, XVIII и XIX веков — периодов «открытия» и утверждения мира детства в русской культуре. Отдельно следует отметить одну из публикаций О. Л. Некрасовой-Каратеевой (2009), в которой впервые осуществлен комплексный взгляд на развитие изучаемой разновидности жанра в отечественном искусстве через призму изменения трактовки внутреннего эмоционального мира маленькой модели. Е. А. Скворцова (2019) предложила подход к расшифровке смыслов, заложенных в образы детей Петра I из Чинарового кабинета Марли в Петергофе.

В российской науке также существуют труды, которые определяют место и роль портретирования детей в западноевропейской живописи и представляют интерес с точки зрения методологии изучения данной разновидности жанра, сравнения социокультурных процессов, происходивших в России и на Западе. В этом свете важна диссертация Е. А. Черняк «Детский портрет в европейской живописи XV–XVI веков» (2013). В разное время касались данной темы на примере творческой деятельности зарубежных живописцев Е. А. Павленская, Ю. В. Романенкова, Е. Д. Федотова, А. А. Пестрякова, Е. А. Данилина и др.

Феномен детства в пространстве художественной культуры России разных эпох отражен в исследованиях ряда литературоведов, музыковедов, культурологов, отчасти социологов и других ученых-гуманитариев. Для нашей работы имеют значение труды В. В. Савицкой (2003), Н. Б. Курнант (2004), Т. Д. Попковой (2010), Е. Ю. Удалых (2012), С. А. Ганиной (2012), П. Ю. Ермолаева (2012), Т. О. Лефман (2016–2019) и др. Кроме того, ценность представляют работы, связанные с изучением истории детства: Ф. Арьеса, который предложил периодизацию изменений роли ребенка и понимания детства в социуме, И. С. Кона (2003), К. Калверт (2009), А. А. Сальниковой (2022). Особое внимание проявляют российские ученые к теме детства в контексте литературного творчества русских писателей XVIII–XX столетий.

В совокупности названные работы являются прямым свидетельством нарастающего интереса со стороны отечественных исследователей к истории детства и формам его отражения в искусстве. Они закономерно подводят к мысли о необходимости систематизации накопленного теоретического и художественного материала, его дальнейшей интерпретации и научной оценки. Существующая база создает плодотворную основу для комплексного анализа эволюции детского портрета в живописи, поисков его смыслового и художественного своеобразия как отдельной разновидности портретного жанра. Обращение к изучению специфики трактовок различными художниками психологии своих малолетних моделей в контексте эпохи, в тесной связи с актуальным в то или иное время восприятием сущности детства, понимании воспитательных идеалов во многом обусловило основные установки предлагаемого диссертационного исследования и определило его содержание.

Гипотеза исследования состоит в том, что появление, смысловое содержание и художественно-образное решение детских портретов в русской живописи зависело от характерного для той или иной эпохи отношения к детскому миру и было связано с формированием представления взрослых о детстве как социокультурном и психолого-педагогическом явлении.

Объектом исследования является детский портрет в отечественной живописи XVIII – начала XXI века.

Предмет исследования — влияние актуальной для того или иного временного периода художественной концепции детства на варианты и особенности изображений детей в отечественном живописном детском портрете XVIII – начала XXI века.

Хронологические границы исследования охватывают период с XVIII по начало XXI века как период зарождения изучаемой разновидности портретного жанра в живописи России, обретения детским портретом его своеобразия, и его развитие в тесной связи с изменениями в понимании феномена детства и художественной интерпретации образа ребенка в отечественной культуре.

Материалы исследования

Основными источниками художественного материала являются коллекции крупнейших художественных и исторических музеев, а также иные отечественные и зарубежные собрания. Поскольку детские портреты изучаются в комплексе и рассматриваются в преломлении историко-культурного, социального и педагогического контекста, значительное внимание уделено выявлению и освещению взаимосвязей между существующими концепциями детства и разновидностями детских портретов. К числу материалов настоящего исследования следует отнести труды, связанные с вопросами воспитания и развития детей. Не меньшее значение для решения задач в контексте исследуемого

вопроса имеют иностранные педагогические идеи, в частности западноевропейских просветителей, а также теоретиков и практиков педагогической науки с XVIII века по начало XXI столетия. Важными источниками сведений также являются автобиографии современников той или иной эпохи, детские эго-документы, биографии художников, заказчиков и моделей.

Здесь следует уточнить, что феномен детства, безусловно, нашел отражение не только в живописи, но и в других видах изобразительного искусства: скульптуре и графике, опосредованно — в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Сознательное ограничение материала исследования живописными произведениями обусловлено, с одной стороны, невозможностью объять необъятное, с другой, возможностью показать сущностные черты явления в рамках одного вида искусства. Впрочем, в определенные эпохи, например в искусстве Серебряного века, детская тема настолько ярко проявила себя в графике, что оказалось невозможно проигнорировать соответствующие произведения отечественных мастеров.

Цель исследования — изучение процесса становления и развития художественной концепции детства и ребенка в отечественном общественном сознании и отражение данных представлений в отечественном живописном портрете XVIII — начала XXI века.

Исходя из названной цели, определены стоящие перед исследованием взаимосвязанные **задачи**:

— Осуществить сбор и анализ научно-исследовательской литературы и художественного материала по теме диссертационного исследования.

— Показать в социокультурной динамике представления о ребенке и пространстве детства в связи с отечественным живописным портретом XVIII — начала XXI века.

— Определить роль и место детей в контексте портретного жанра в отечественной живописи XVIII — начала XXI столетия.

— Выявить наиболее полный круг российских и иностранных художников, работавших в области портретирования детей в России в указанный хронологический период.

— Установить художественные и иконографические особенности детского портрета в отечественной живописи XVIII — начала XXI века.

— Проследить изменения художественной концепции детства и ребенка в отечественном живописном портрете XVIII — начала XXI века.

— Разработать диахроническую классификацию детского портрета в отечественной живописи указанного периода.

Методология исследования построена на принципе комплексного использования материалов различных научных дисциплин: искусствоведения,

педагогике, психологии, истории детства, культурологии, социологии и других гуманитарных наук, внесших вклад в изучение феномена детства.

В работе применялись как общенаучные, так и специальные *методы исследования*. К использованным общенаучным методам относятся: наблюдение, описание, сравнение, индукция и классификация. Следует выделить особую роль сравнительно-исторического анализа, который помог исследовать развитие детского портрета как поэтапное изменение художественной формулы презентации образа ребенка в соответствии с трансформациями воспитательных идеалов и мировоззренческих позиций авторов и заказчиков произведений, на основе чего была разработана диахроническая классификация изображений дитя в отечественной живописи.

Специальные научные методы, использованные в диссертации:

— Источниковедческий анализ дал возможность определить степень разработанности темы и пути ее дальнейшего развития, сформулировать цель исследования.

— Метод историко-культурного анализа позволил выявить пути развития детского портрета как разновидности портретного жанра, отражающего актуальные для своего времени психолого-педагогические идеи, социальные и философские представления о мире детства.

— Формально-стилистический и формально-структурный методы нашли применение при изучении закономерностей развития детского портрета через призму изменений во внешней форме и внутренних элементах (композиция, костюм, атрибутика, цвет и т.д.), а также смысловом наполнении художественных образов.

— Иконографический анализ позволил выделить различные этапы развития детского портрета на основе поисков повторяющихся мотивов, символов, поз, атрибутов и т.д.

— Иконологический анализ предоставил возможность изучить развитие детского портрета на широком историко-культурном и социальном фоне, а также сквозь призму взглядов, которые на разных исторических этапах влияли на представления о детстве и, соответственно, на то, каким должен быть в портрете художественный образ ребенка.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

— Образ ребенка выделен как относительно самостоятельная разновидность портретного жанра в произведениях отечественных живописцев.

— Детский портрет в отечественной живописи исследуется как отдельная и многоаспектная научная задача.

— Предложен подход к анализу бытования образа ребенка и темы детства в произведениях отечественной портретной живописи с точки зрения развития и изменения художественной концепции детства.

— Образ ребенка в портрете представлен как совокупность внешней, визуальной, формулы репрезентации и комплекса представлений о мире детства, характерных для периода создания того или иного произведения.

— В рамках подобного подхода осуществляется комплексный анализ эволюции художественной концепции образа ребенка в портрете с учетом изменений в плане изобразительных и выразительных средств, обусловленных особенностями представлений о детстве и воспитательных идеалов.

— Разработана диахроническая классификация портретов с изображением детей, которая показывает, как те или иные типы изображений появляются, существуют, уходят на второй план, но не вытесняются новыми, а взаимодействуют с ними; как происходят реминисценции, когда прежние разновидности репрезентации детства вновь выходят вперед.

Научно-теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная диссертационная работа является первым комплексным исследованием основных типологических и иконографических, а также художественно-стилистических особенностей отечественных детских портретов, создаваемых на протяжении более, чем трех столетий, с XVIII по начало XXI века, на фоне развития и изменений во взглядах на детство и ребенка. До настоящего времени среди работ как зарубежных, так и отечественных ученых не существовало ни одного обобщающего труда, посвященного детскому портрету в русской живописи в контексте представлений о детстве как целостном, исторически обусловленном социокультурном феномене детства. Впервые осуществлен разносторонний анализ и теоретическое осмысление эволюции художественной формы и идейного содержания детских портретов с точки зрения трансформаций художественной концепции детства с XVIII по начало XXI века. Особый интерес проявлен к обоснованию и трактовке выбора живописцами того или иного варианта изображения юной модели в каждом из рассматриваемых исторических этапов, что позволило предложить диахроническую классификацию типов детского портрета в отечественном искусстве, которая в дальнейшем может быть использована в научных разработках как в искусствоведении, так и в других гуманитарных науках. Выделенные варианты изображения детей в отечественном живописном портрете — новый теоретический материал, обогащение которого может в последующем идти по разным направлениям в рамках этой актуальной тематической области, пока еще недостаточно исследованной в связи с мировоззренческими и педагогическими трансформациями представлений о детстве и ребенке. В качестве таких путей видится обращение к теме «Детский

портрет в творчестве художника» или «Детство в отечественном изобразительном искусстве».

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть применены в составлении научных трудов по истории отечественного портрета и темы детства в искусстве, развитии педагогической теории и практики; как материал для изучения творчества художников-портретистов, обращавшихся к детским образам и теме детства; как источник информации при устройстве тематических выставочных экспозиций, а также в целях атрибуции музейных и частных собраний; в педагогической практике учителей общеобразовательных и художественных учебных заведений, преподавателей художественных, педагогических и гуманитарных специальностей в ВУЗах; выставочной, исследовательской и издательской деятельности музейных сотрудников, художников и коллекционеров.

Основные положения, выносимые на защиту:

— Художественная концепция детского портрета как разновидности портретного жанра представляет собой сложный комплекс творчески переосмысленных и выраженных средствами изобразительного искусства представлений о детстве как социокультурном феномене, в котором отражены особенности эпохи, страны, общественного устройства, ментальности народа и его культуры.

— Возникновение, становление и развитие детского портрета обусловлено осознанием взрослыми людьми чрезвычайной важности самого раннего периода в их жизни, что стало возможным в контексте все более нарастающей индивидуализации человеческого бытия вообще, формирования представлений о психологической глубине неповторимой человеческой личности, особенности которой весьма разнообразны и во многом уникальны, а закладываются в детстве.

— Процесс постижения феномена детства как важнейшего этапа в жизни индивидуума, начавшийся в эпоху Просвещения, вступивший в осознанную стадию у романтиков и продолжающийся поныне, привел к постепенной автономизации в мире взрослых особого детского пространства, подвижность и изменчивость границ и качественных характеристик которого вызвали к жизни временную последовательность социокультурных типов ребенка, запечатленных в изобразительном искусстве в жанре портрета, — они возникают, вытесняют предшествующие и сосуществуют с ними, а также переживают реминисценции, что позволило выстроить диахроническую классификацию детского портрета на материале отечественной живописи XVIII — начала XXI века.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Основные положения исследования нашли отражение в четырнадцати публикациях, из них пять статей опубликованы в изданиях Перечня

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты исследования были представлены в форме докладов и обсуждались на следующих конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование ребенка: стратегии будущего» (Санкт-Петербург, 2019), Всероссийская научная конференция «Русская художественная культура XVIII века: цитаты, реплики, образцы» (Москва, 2019), научно-практическая конференция «Царство Флоры: растительные мотивы в искусстве» (Санкт-Петербург, 2020), научная конференция «"Мир искусства". Мастера. История. Проблемы» (Москва, 2021), X ежегодная научно-практическая конференция «Фотография. Изображение. Документ» (Санкт-Петербург, 2020), Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские чтения — 2021» (Санкт-Петербург, 2021), XIV международная межвузовская конференция «Искусство и диалог культур» (Санкт-Петербург, 2021), конференция «Современные методы изучения культуры — XIII» (Москва, 2021), научно-практическая конференция «Советское искусство и мировое художественное пространство: роль женщины в искусстве XX века» (Санкт-Петербург, 2021), VII Международная научная конференция «Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен» (Самара, 2022).

Структура работы состоит из введения, включающего теоретическую часть; трех глав, каждая из которых имеет несколько разделов; заключения, суммирующего основные выводы и подводящего итоги исследования; библиографии, в которой приведен основной список использованной литературы; приложения с альбомом иллюстраций. Общий объем основного текста — 206 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, рассматриваются его методологические основы, определяется предмет, объект, цели и задачи, а также выдвигается гипотеза, раскрывается новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются положения, выносимые на защиту, дается краткая характеристика структуры диссертации.

В первой главе **«Детский портрет в отечественной живописи XVIII века: открытие детства»** определяются основные этапы становления детского портрета как разновидности портретного жанра в отечественной живописи указанного периода. Указанный процесс рассматривается в контексте происходящих изменений в восприятии и понимании представителями российского общества природы ребенка на фоне более масштабных трансформаций в мышлении и самопонимании людей той эпохи. В соответствии с данными тенденциями росло внимание к миру детства, зарождались предпосылки становления гуманного подхода к ребенку и закладывались основы личностно-ориентированных педагогических концепций, что в том числе вело к изменениям в представлении мальчиков и девочек в изобразительном искусстве. Портретные образы, созданные иностранными мастерами, приехавшими в Россию, а также отечественными живописцами, анализируются, исходя из реконструкции взгляда современников XVIII столетия на самих себя и на то время, какими они были прежде, чем стали взрослыми, которые предпринимались в российской науке, например, в исследованиях В. Г. Вдовина (2005) и А. Л. Зорина (2016).

В первом разделе *«Детские портрет в живописи первой половины XVIII века: юности честное зеркало»* рассматриваются особенности изображения детей как «уменьшенных копий взрослых/недоразвитых взрослых», выделяются разновидности подобных изображений. На примере анализа портретов юных представителей разных сословий, прежде всего дворянства, выделяются костюмированный аллегорический портрет, позволявший придавать значимость «людям, ничем не примечательным», к которым в глазах взрослых и относились дети, в том числе и царские; «портрет-инициация», фиксирующий изменение социального статуса модели, преимущественно мужского пола, достижение ею условной взрослости. Отдельно выделяются портретные изображения девочек и девушек, в которых одновременно проявляла себя постепенная «реабилитация» и женского, и детского миров. Отсутствие строгих рамок в отношении передачи девичьей природы в сравнении с изображениями мальчиков давало авторам больше творческой свободы, в том числе в выражении детскости моделей.

Второй раздел *«Детские портрет в живописи второй половины XVIII века: в предвкушении свободы»* посвящен изменениям в художественной концепции

детства в портретной живописи, зарождению подходов к психологической трактовке детской натуры в рамках просветительских идей и предромантических тенденций. Данный процесс сопрягался с ростом интереса в российском обществе к портретированию детей, в особенности в свете развития усадебной культуры, трансформаций в общественном сознании отношения к семье и семейной жизни в целом, проблемам детского развития и воспитания. На примере портретов «павловского ряда», дворянских и купеческих портретов, в том числе выполненных провинциальными авторами, исследуется процесс перехода от прежней к новой художественной концепции детства и ребенка, что было связано с первыми попытками рефлексии художниками детского состояния модели, передачи ее внутреннего мира без намеренного «вытягивания» ее до взрослости. Отдельно отмечено, что прежние гендерные различия в портретах мальчиков и девочек стирались в силу «открытия» взрослыми единого мира детства. Портретисты отступали от маркеров мужественности и женственности в сторону презентации детского.

В разделе «Символика детского портрета в отечественной живописи XVIII века: аллегорическое витийство» раскрываются особенности процесса становления символической системы детского портрета. В данный период она осуществила своеобразный трансфер из «взрослой» христианской символики в знаковую сферу невинного детского мира, подобного Раю. Отдельно рассматриваются растения и животные, атрибуты в виде книг и иных предметов, окружающая ребенка обстановка, например, интерьеры или пейзажные задники, специфика костюмов. Показано, как данные элементы сначала служили средством связи ребенка с визуальным рядом портретов взрослых моделей, затем обогащались значениями, подчеркивающими христианские добродетели юных моделей и невинность их возраста, а к концу столетия превращались в своеобразные маркеры мира детства.

В конце главы делается вывод о том, что детский образ в отечественном живописном портрете в XVIII веке прошел путь от персонификации взрослости в уменьшенном формате к образу ребенка как символа мира детства.

Вторая глава «Детский портрет в отечественной живописи XIX — начала XX века: постижение детства» посвящена образам мальчиков и девочек в живописных портретах ряда крупнейших отечественных художников в контексте изменений в художественной концепции детства, которые происходили в несколько этапов на протяжении всего столетия. Своеобразным катализатором подобных процессов понимается то, что поколение взрослых, выросших под влиянием просветительских идей, с большим вниманием начало изучать детство как отдельный мир, а также предпринимало попытки конструировать его в соответствии с актуальными воспитательными идеалами. Подобный подход

обусловил развитие образовательной системы в России, а также распространение различных психолого-педагогических концепций, в том числе предложенных представителями отечественной культуры. Понимание того, что детство играет важную роль в развитии человека, привело к пересмотру художественных концепций в области портретного искусства.

В первом разделе *«Романтическая концепция детства в отечественном детском портрете первой трети XIX века: ангел, благородный дикарь и герой/преобразователь»* рассматривается период активного развития портретирования детей, художественные и смысловые особенности которого во многом были обусловлены возникновением «культы ребенка и культы детства» в русле романтического мировосприятия. На волне интереса к детскому миру, который стал пониматься сродни чему-то иррациональному, возвышенному и резко противопоставленному взрослости, возникло несколько разновидностей портретных изображений мальчиков и девочек. К первой относятся «дети-ангелы» — небольшие погрудные или поясные изображения ребенка, данные крупным планом и представляющие последнего подобным небожителем, как воплощение невинности и чистоты. Также в разделе анализируется такой вариант презентации детского образа, как «благородные дикари» — изображение моделей, гуляющих и (или) играющих в пространстве сада или парка, которое было непосредственно связано с просветительскими взглядами на природосообразность воспитания. Близкими данной разновидности были на тот момент редкие, но все же появляющиеся изображения крестьянских детей. В числе вариантов изображения детей в портретах художников романтического толка особое место занимает «ребенок-герой» — разновидность портретного изображения ребенка, в которой отражалось желание взрослых видеть в детях образы, овеянные романтическим духом, способных защитить и изменить мир к лучшему. При этом изображение ребенка в определенной степени идеализировалось. К середине XIX века тип «ребенок-герой» переходит в новый вариант «ребенок-преобразователь», в котором романтический и патриотический пафос сменился духом гражданственности, а тяга к психологизму образов стала доминировать над идеализацией.

В разделе *«Прозаическая трактовка образа ребенка в детском портрете отечественных живописцев второй половины XIX века: психологизм детского образа»* исследуются живописные изображения детей, выполненные отечественными художниками второй половины XIX века в русле «прозаической» трактовки детской натуры. Последняя была непосредственно связана с распространением в живописи, особенно у передвижников, реалистического восприятия действительности и психологической трактовки портретного образа. Среди портретов, относящихся к указанной разновидности, получает

распространение «диалоговая» форма — небольшие по формату погрудные или поясные изображения детей с подчеркнутой материальной осязаемостью образа, экспрессией и контактностью, напоминающие визитные фотокарточки. Подобный подход подразумевал объективную передачу становящейся личности портретируемого ребенка, что во многом было обусловлено началом систематического изучения детского возраста психологической наукой, а также связанным с этим осознанием обществом сложности и неоднозначности внутреннего мира мальчиков и девочек.

Раздел *«Поэтическая трактовка образа ребенка в детском портрете отечественных живописцев конца XIX — начала XX века: философская рефлексия детства»* посвящен детским образам, созданным художниками рубежа веков, в том числе относящимися к «Миру искусства». Показано, как мастера в создаваемых ими изображениях, в особенности в «портретах-картинах», стремились изобразить сложную, многогранную и уже отнюдь не однозначную душу ребенка, опоэтизированную личным видением и ностальгией по собственному детству, которое воспринималось подобным «золотому веку». На примере портретов детей разных авторов четко выделяется не только своеобразие их творческих манер и влияние последних на способ презентации модели, но и воздействие достижений современной им психологии, экспериментальной педагогики, а также философских концепций того времени.

В разделе *«Детский мир в творчестве салонных портретистов и поздних академистов: клише золотого детства»* уделено внимание работам салонных портретистов и так называемых поздних академистов, в которых, как правило, отражались уже сформированные к тому времени и ставшие стереотипными представления о «золотом детстве». В диссертации портреты детей такого рода рассматриваются как изображения, созданные преимущественно по заказу и в соответствии с теми тенденциями, которые диктовали модные западноевропейские выставки, такие, например, как парижские салоны, в том числе в отношении восприятия и понимания мира детства как исключительно беззаботной и прекрасной поры жизни. Также отмечено, что подобные изображения зачастую совмещали принципы парадного портретирования со стремлением мастеров подчеркнуть непосредственность своих детских моделей.

В конце главы делаются выводы о том, что в указанный период происходили трансформации романтической трактовки образа ребенка и средств его воплощения, которые рассматриваются через призму взаимосвязи не только с тенденциями художественной жизни России и имевшими место стилевыми трансформациями, но и в связи с современными живописцам психолого-педагогическими и философскими концепциями. Последние открывали и добавляли новые штрихи в общую картину детства в глазах современников,

придавали детской натуре глубину и ценность, приведя в итоге к пониманию творчества как подобия детской игры, а также пониманию детского портрета как формы выражения «Я» автора в русле философской рефлексии феномена детства на рубеже XIX–XX веков.

Искусство XX столетия как «века ребенка» (Э. Кей) определило содержание последней, третьей, главы под названием «**Детский портрет в отечественной живописи XX века: конструирование детства**». В это время образ ребенка в портрете, несмотря на сравнительную лояльность жанра по отношению к стилевым изменениям и сохранение реалистической формы, подвергался коренным трансформациям преимущественно в идейном плане.

В первом разделе «*Образ ребенка в отечественной портретной живописи 1910 — начала 1930-х годов: творческие эксперименты*» исследуются особенности воплощения образа ребенка в творчестве художников, относящихся к разным течениям художественной жизни дореволюционной России и первых лет Советской власти: от русского авангарда до неореализма и неоклассицизма. В данный период детский портрет стал полем для экспериментов, прежде всего с выразительными средствами в передаче внутреннего портретного сходства, «новой артикуляции», что происходило и с изображениями взрослых людей. В отношении детских моделей художники той поры зачастую стремились отказаться, полностью или частично, от передачи черт лица, материальных примет детского возраста, своеобразия детской телесности, прежней символической системы, связанной с восприятием и пониманием мира детства. Портрет ребенка приближался к типу «face-off» и становился формой «интонационного высказывания». В ранний советский период предпринимались первые попытки презентации образа мальчиков и девочек как «нового типа человека», что требовало и поисков новой художественной формы. На фоне бурного расцвета индивидуализма в искусстве, принципиального отказа от реалистичной формы и фигуративности, образы детей создавались по-прежнему в реалистичном ключе.

Во втором разделе «*Отражение мифа о счастливом советском детстве в портрете 1930–1960-х годов: новый человек*» рассматриваются художественные концепции изображений детей в довоенной и послевоенной советской живописи. В то время в контексте утверждения важнейших идеологических установок советского государства образ ребенка в портрете превращался в олицетворение «светлого будущего» и понимался как одна из форм визуальной манифестации идеологемы «счастливое советское детство». В портретах 1930-х годов дети из ближнего круга художников, как и в сюжетной картине, становятся персонификацией происходящих в стране и исключительно положительных перемен, так как художественные образы должны были влиять на зрителя, воспитывать его в соответствии с идеалами советского общества. В портретах

мальчиков и девочек показаны моменты их реальной жизни, но в идеальном «революционном развитии». Отдельно рассматриваются детские портреты военного времени, в которых модели перемещались из ужасающей реальности в, пусть и иллюзорный, но безопасный мир картины без прежней светоносности и с включением атрибутов военного времени. После войны дети, жизнь которых стала большой ценностью для лишившегося миллионов граждан государства и каждой семьи в отдельности, в портретах помещались в домашние интерьеры и представлялись в окружении игрушек и иных предметов как признаков благополучия советского детства. В приоритете у художников были одиночные изображения собственных детей и внуков, которые контрастировали с многофигурными сюжетными полотнами, где презентовалась социальная сторона жизни мальчиков и девочек страны Советов.

Раздел *«Ретроспективизм детских портретов советских художников конца 1960–1980-х годов: образ ребенка как форма эскапизма»* показывает, что в связи с общим разочарованием в результатах «оттепели» и «застойными» явлениями, детский образ в портрете стал формой эскапизма, которая позволяла «переносить» дитя в разные времена и пространства, фантазировать и мечтать, достигая тем самым чувства полноты творческого самовыражения. Такие портреты в среде официальных художников более тяготели к «ретроспективным мечтаниям», а у «нонконформистов» — к религиозной тематике с использованием приемов экспрессионизма, сюрреализма, гиперреализма, концептуализма и иных художественных направлений XX века. В обоих случаях можно говорить о возрождении «романтической концепции» детства, особенно в связи с неоромантическими тенденциями в искусстве «развитого социализма».

В последнем разделе *«Образ ребенка в отечественном детском портрете рубежа XX–XXI веков: исчезновение детства»* дается характеристика живописному портрету указанного периода, в том числе первых двух десятилетий нового столетия. Здесь отмечается, что изображения мальчиков и девочек преимущественно создаются в виде зарисовок и эскизов, которые быстро фиксируют их черты, не предлагая какой-либо оригинальной художественной концепции. Более того, анализ художественного материала, представленного на выставках разных лет в различных уголках России, указывает на обращение либо к приемам салонного портрета, либо к советским «формулам» изображения благополучного детства. В работах современных живописцев проявляется «размывание» границ физического пространства вокруг ребенка, отсутствие его связи с другими людьми, в том числе членами семьи, что, на наш взгляд, связано с наблюдающейся утратой права на «долгое детство», раннее взросление в контрасте с инфантилизмом подрастающего поколения, живущего в виртуальной среде.

В конце главы отмечается, что на протяжении XX столетия портретные изображения детей в отечественной живописи претерпевали существенные изменения, обусловленные социокультурными, политическими и идеологическими факторами.

В *заключении* диссертации подчеркивается значимость изучения вопросов, касающихся раскрытия роли детского образа в отечественной портретной живописи, обобщаются основные результаты и подводятся итоги исследования.

По результатам проведенного анализа сформулированы следующие выводы:

1. Формирование отечественных традиций портретирования детей в отечественном искусстве происходило в XVIII столетии под влиянием коренных изменений в мировоззрении людей той эпохи, пересматривающих отношение к себе и своему прошлому, в том числе в системе координат «младенчество — детство — взрослость». В контексте данных трансформаций портрет ребенка прошел путь от изображения «уменьшенных копий взрослых» / «недоразвитых взрослых» до первых попыток рефлексии детской натуры, обусловленных в том числе просветительскими идеями и предромантическими тенденциями. В портретном искусстве складываются такие варианты изображения детей, как одиночные, групповые и семейные портреты, а также разновидности, связанные с восприятием и пониманием маленького человека в соотношении с взрослостью, такие, например, как «*портрет-инициация*» и «*портрет-рефлексия*».
2. На протяжении XIX века и в первое десятилетие XX столетия в портрете ребенка утверждается «романтическая концепция», которая подвергается трансформациям в силу различных социокультурных факторов, в особенности связанных с процессом постижения особенностей мира детства, природы ребенка, а также его творческой деятельности и игры. Детские изображения проходят путь от идеализированной живописной презентации моделей, подобных «ангелам», «благородным дикарям», «героям» или «преобразователям», к психологической трактовке образов сначала в «*прозаическом*», а затем и «*поэтическом*» ключе, и к разработке атрибутики, соответствующей восприятию и пониманию мира детства как сложного явления и зачастую непосредственно связанной с бытом юных моделей, что приводит к распространению в творчестве художников разного толка, от передвижников до академистов, «*портрета-картины*», в которой появляется элемент повествовательности, сближая такие изображения с жанровыми композициями.

3. В живописи XX века детский портрет сохранял преимущественно реалистическую форму, но восприятие и понимание ребенка подвергалось коренным изменениям, что влияло и на художественную форму. Кардинальные трансформации, обусловленные поисками новых способов в передаче портретного сходства в творчестве художников, принадлежащих к разным художественным течениям первых десятилетий столетия, сменились изображением «опалубки» нового типа человека и олицетворения мечты о «светлом будущем» в довоенном советском искусстве. В послевоенное время портрет позиционировал ребенка в пространстве дома, безмятежно занимающегося творчеством, читающего или играющего. В творчестве представителей позднего соцреализма такие изображения и вовсе стали средством ухода в мир фантазий, образов прошлого, философский и даже религиозных исканий, что происходило на фоне возрождения идей гуманистической педагогики в условиях советской школы и постепенного отказа от коллективной идентичности.
4. Детский портрет постсоветского и современного периода присутствует в творчестве ограниченного круга художников и, как правило, является изображением родственно близких им мальчиков и девочек, редко нося черты завершеного станкового произведения. В отношении весьма редкого заказного детского портрета развиваются два варианта изображений: «ретроспективные мечты», преимущественно в творчестве художников старшего поколения, и «уменьшенные копии взрослых». И там, и там юная модель помещается в особое пространство, зачастую не связанное с реальной жизнью. Симптоматично, что в сюжетной картине современные авторы нередко показывают болезненную утрату права ребенка на «долгое детство», его столкновение и болезненное вхождение в мир взрослых. При этом практически исчезают семейные портреты, что указывает на нарушение связи с поколениями, шаткую границу между пространством детства и взрослости.

В заключение отметим, что представленное исследование доказывает, что художественная концепция ребенка и детства в портрете напрямую зависели от восприятия и понимания данного социокультурного и психолого-педагогического явления. Проведенный анализ научно-исследовательской литературы и художественного материала позволил показать, как менялись такие представления на протяжении более, чем трех столетий, с XVIII по первые десятилетия XXI века, определить круг художников, обращавшихся к портретированию детей в России, художественные и иконографические особенности их произведений.

Комплексный анализ детского варианта портрета в социокультурной динамике дал возможность предложить диахроническую классификацию подобных портретов. Таким образом, в рамках работы реконструирован процесс становления и развития художественной концепции детства и ребенка в отечественном общественном сознании и преломление данных представлений в портретной живописи XVIII — начала XXI века.

Основное содержание и результаты исследования отражены в четырнадцати публикациях, из них — пять в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, что подтверждает достаточность апробации исследования (общий объем опубликованного материала — 9,3 п.л.):

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования

1. **Абдуллина Д.А. «Аллегорическое витийство» в детском портрете XVIII века / Д.А. Абдуллина // Обсерватория культуры. — 2020. — Т. 17. — № 6. — С. 616–625. (0,6 п.л.)**

2. **Абдуллина Д.А. Отечественный детский портрет первой половины XIX века: романтические образы ангела, «благородного дикаря» и героя / Д.А. Абдуллина // Артикульт. — 2020. — № 40 (4). — С. 78–91. (0,8 п.л.)**

3. **Абдуллина Д.А. Ретроспективизм в советских детских портретах второй половины 1960-х — начала 1980-х годов / Д.А. Абдуллина // Художественная культура. — 2021. — № 2. — С. 140–165. (1,6 п.л.)**

4. **Абдуллина Д.А. Ребенок в образе или образ ребенка: отечественный детский портрет в живописи и фотографии 1850-х гг. — начала XX века / Д.А. Абдуллина // Журнал «Secreta Artis», 2021. — С. 68–83. (0,9 п.л.)**

5. **Абдуллина Д.А. Мифологема «счастливое советское детство» в детском портрете 1930–1960-х годов / Д.А. Абдуллина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. — 2022. — Т. 12. — № 4. — С. 591–611. (1,25 п.л.)**

Статьи в других научных изданиях

6. **Абдуллина Д.А. Образы «примерных детей» в отечественном детском портрете второй четверти XIX века / Д.А. Абдуллина // Вестник СПбГИК. — 2020. — № 4 (45). — С. 152–158. (0,37 п.л.)**

7. **Абдуллина Д.А. Детский портрет в отечественной живописи как отражение идеальных представлений о мире детства / Д.А. Абдуллина // Герценовские чтения. Художественное образование ребенка: стратегии будущего. V Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция к**

100-летию Института детства Герценовского университета посвящается, 2019. — С. 83–91. (0,5 п.л.)

8. Абдуллина Д.А. Растительные мотивы в отечественном детском портрете XVIII–XIX веков: ребенок в царстве Флоры // Новое искусствознание. — 2020. № 4. — С. 36–43. (0,4 п.л.)

9. Абдуллина Д. А. Образ детской комнаты в отечественном детском портрете XVIII–XXI вв. / Д.А. Абдуллина // Месмахеровские чтения — 2021: материалы междунар. науч.-практ. конф., 18–19 марта 2021 г.: сб. науч. ст.; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»; ред.-состав. М.Е. Орлова-Шейнер, Н.Н. Цветкова; науч. ред. А.И. Бартенев, Р.А. Бахтияров, Г.Е. Прохоренко. — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2021. — С. 191–197. (0,3 п.л.)

10. Абдуллина Д.А. Становление отечественного детского портрета в пространстве европейского искусства XVIII века / Д.А. Абдуллина // Временник Зубовского института. — 2020. — № 4. — С. 43–55. (0,75 п.л.)

11. Абдуллина Д.А. Образ современного ребенка в отечественном живописном портрете 2000–2010-х годов: социокультурные трансформации / Д.А. Абдуллина // Искусство и диалог культур: XIV Международная межвузовская научно-практическая конференция, [2 апреля, 2021 года]: Сборник научных трудов / [под ред. С.В. Анчукова, Е.С. Корвацкой, О.С. Сапанжи]. — Санкт-Петербург: Астерион, 2021. — С. 258–262 (0,25 п.л.)

12. Абдуллина Д.А. Образ женщины-матери в советской живописи 1920–1980-х гг.: рожденная заново / Д.А. Абдуллина // Советское искусство и мировое художественное пространство: роль женщины в искусстве XX века: материалы научно-практической конференции, посвященной выдающемуся скульптору-монументалисту Вере Игнатьевне Мухиной (1889–1953) (Санкт-Петербург, 16 сентября 2021 г.). — Санкт-Петербург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица», 2021. — С. 243–250. (0,4 п.л.)

13. Абдуллина Д.А. Детский мир на страницах журнала «Мир искусства» (1898–1904) / Д.А. Абдуллина // Academia. — 2022. — № 1. — С. 106–120. (0,9 п.л.)

14. Абдуллина Д.А. Детский портрет в отечественной живописи как отражение меняющейся концепции детства / Д.А. Абдуллина // Материалы VII Международной научной конференции «Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен. — Самара: ООО «Научно-технический центр», 2022. — С. 9–16. (0,3 п.л.)