

УТВЕРЖДАЮ:
Первый вице-президент
Российской академии художеств
В.Г. Калинин
_____ 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационное исследование Гилевой Ксении Александровны
«Формирование модельного ряда художественного литья из чугуна на
уральских заводах XIX–XX вв.»,
представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация К.А. Гилевой представляет собой научное исследование, посвященное формированию модельного ряда чугунного художественного литья на главных уральских заводах – Каслинском и Кусинском, действующих со второй половины XIX века по настоящее время. В меньшей степени рассмотрены история и продукция Верх-Исетского и Кушвинского заводов, функционировавших с начала XIX века, но не переживших революцию; а также Каменск-Уральского и Свердловского чугунолитейного заводов, ненадолго возобновленных в середине – второй половине XX века. Таким образом хронологические границы исследования обусловлены временем деятельности рассматриваемых заводов – с начала XIX по конец XX века.

В диссертационном исследовании автор последовательно раскрывает поставленные задачи: установить имена изготовителей моделей, реконструировать процесс их создания, выявить факторы и причины, которые влияли на выбор именно таких образцов для художественного литья в разные периоды их производства. При этом наибольшую информацию дает ассортиментный ряд – заводские прейскуранты, иллюстрированные альбомы для участия в выставках, и собственно произведения чугунного литья в собраниях различных музеев. Информация по моделям XIX–XX веков собрана автором также в архивных источниках, письмах и воспоминаниях.

Актуальность темы диссертации

Несмотря на то, что художественное литье Каслинского завода до сих пор производится и ценится не только в России, но и во всем мире, до настоящего времени не

было известно, какие произведения служили образцами для большинства чугунных композиций, выпускавшихся со второй половины и конца XIX века вплоть до революции. К.А. Гилевой доказана непосредственная связь уральского чугунного литья с произведениями из металла и фарфора западноевропейских, а также петербургских и московских мастерских и фабрик.

Также К.А. Гилева проводит чрезвычайно актуальную и необходимую в настоящее время оценку и анализ модельного ряда художественного литья из чугуна на Урале в XX веке, прослеживая одновременное сосуществование революционной и агитационной тематики с продолжением использования дореволюционных моделей, все более набирающих популярность с течением времени.

Состояние и степень изученности темы

Несмотря на то, что изучение авторства моделей художественного чугунного литья началось с середины XX века, систематического исследования модельного ряда (его формирования, особенностей, источников и заимствований) до сих пор в отечественной литературе не было. К.А. Гилева проанализировала большой пласт литературы, посвященной истории уральских заводов, творчеству скульпторов – авторов моделей и произведений из чугуна, вопросам формирования коллекций чугунного художественного литья в российских музеях. Автором выявлено и рассмотрено большое количество архивных и письменных источников XIX–XX веков, в том числе материалов собственного семейного архива (о С.М. Гилёве и главном скульпторе каслинского завода в 1975–1981 годах А.С. Гилёве), а также произведений чугунного литья в собраниях музеев Урала, Петербурга и Москвы.

Необходимо особо отметить, что личная вовлеченность в историю художественного производства на Урале К.А. Гилевой, как представителя династии скульпторов каслинского завода и как хранителя коллекции чугунного литья в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, позволила ей уверенно ориентироваться в материале и дала неоспоримое научное преимущество в проведении данного исследования.

Научная новизна исследования и полученных результатов и выводов, сформулированных в диссертации

Научная новизна диссертации бесспорна и состоит в целом ряде выводов. К.А. Гилевой впервые определено большое число непосредственных образцов для моделей чугунного литья на уральских заводах. Выявлено, что образцами для моделей уральского литья из чугуна могли служить скульптурные произведения из бронзы, шпиафра и фарфора, с которых снимали форму, дорабатывали с учетом возможностей чугуна и затем изготавливали отливки.

Диссертантом установлено, что оригинальные произведения появляются на Каслинском и Кусинском заводах позже, ближе к началу XX века. В Касли (частный завод) приглашались скульпторы, которые не только создавали модели, но и контролировали процесс формовки, а также обучали детей, что, благодаря экономии на мастерах, приносило дополнительную прибыль. В Кусе (завод в государственном ведении) было организовано сотрудничество со Строгановским художественно-промышленным училищем, куда отправляли на обучение молодежь.

Также К.А. Гилевой выявлена и доказана важность участия заводов в различных выставках и ярмарках, особенно всемирных, благодаря чему начали подготавливаться каталоги продукции и повысилось качество художественного литья. Автором установлено, что после Всемирной выставки в Париже в 1900 году, когда Каслинскому и Кусинскому заводам были занижены оценки жюри из-за использования моделей западноевропейских скульпторов, на уральских заводах стало возрастать число оригинальных моделей.

Диссертант убедительно показывает вкусовую ограниченность, избирательность и хаотичность источников для формирования модельного ряда в XIX веке, происходившую под влиянием заводских управляющих и художников путем приобретения ими произведений из различных материалов (бронзы, фарфора), с которых создавались модели для чугунного литья.

В диссертации особо подчеркнуто, что в XX веке на Каслинском заводе сложилась практика создания моделей непосредственно для литья из чугуна благодаря созданию школы при производстве и подготовке заводских художников, владеющих технологическими процессами.

Автором справедливо отмечено и прослежено, что после революции 1917 года и до 1991 года на заводах сохранялась преемственность художественно-технического образования и освоения производственного процесса. В настоящее время действующими остались Каслинский и Кусинский машиностроительные заводы, которым и посвящен основной объем данного исследования.

Оценка структуры и содержания диссертации

Структура диссертации ясная и логичная, смысловые повторы отсутствуют.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, списка источников и литературы, списка иллюстраций и собственно иллюстраций. Во введении доказательно обоснована научная актуальность и новизна, представлена обширная историография вопроса и источниковая база работы, убедительно обозначены хронологические и географические границы, сформулированы предмет и объект, цель и

задачи исследования, изложена используемая в работе методика, определены теоретическая и практическая значимость.

Хронология в первой главе ведется с начала XIX века, во второй главе рассмотрен «золотой» период уральского чугунного литья – вторая половина XIX – начало XX века, третья глава посвящена XX веку.

В первой главе «Влияние западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства на модельный ряд художественного литья из чугуна XIX — начала XX века» рассмотрены сложности перевода в чугун образцов из других материалов, а также найденные автором примеры западноевропейской бронзы и, как русского, так и европейского фарфора, которые стали образцами для уральского чугунного литья.

Во второй главе «Формирование оригинального модельного ряда уральского художественного литья из чугуна в 1870–1910-е годы» оценена роль различных выставок в формировании модельного ряда, проанализировано постепенное выстраивание отношений заводских владельцев и управляющих с русскими скульпторами, прослежено творчество местных скульпторов – от копирования к оригинальным моделям.

В третьей главе, посвященной проблемам формирования модельного ряда уральских заводов в советский период (1917–1991 годы), выявлены новые темы и образы, к которым обратились мастера после революции, прослежены тенденции развития модельного ряда в середине – второй половине XX века, проанализированы творческие позиции скульпторов последних десятилетий XX века.

В Заключении подведены итоги исследования, четко и убедительно обоснованы научные положения. Выводы полностью отвечают поставленным задачам и последовательно их раскрывают.

Оценка научных результатов исследования

Результаты исследования отразились в научных положениях диссертации, выносимых соискателем на защиту:

Главное положение заключается в том, что художественное литье из чугуна в XIX – начале XX веков на уральских заводах развивалось под влиянием западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства. Модельный ряд художественного литья из чугуна сформировался за счет прямого заимствования произведений из чугуна, фарфора, керамики и художественной бронзы, что находит многочисленные подтверждения в виде конкретных примеров на страницах диссертации.

Особое значение имеет вывод о том, что на формирование модельного ряда уральских заводов большое влияние оказала выставочная деятельность в 1860-е–1910-е годы. Именно выступление на международных и российских выставках во второй половине

XIX – начале XX века стимулировало подбор новых, актуальных моделей и публикацию альбомов и прейскурантов продукции.

Не менее важным является вывод о том, что авторские модели в 1870-е–1900-е годы появляются благодаря сложившейся системе взаимоотношений профессиональных скульпторов с заказчиками – владельцами чугунолитейных предприятий. На основе индивидуальной работы со скульптором, соединения творческих и коммерческих проектов, с учетом специфики художественного рынка сформировался модельный ряд, который и принес уральскому художественному литью из чугуна мировую известность.

Обобщающим для XX века стало положение, заключающееся в том, что формирование модельного ряда в советский период связано с государственным регулированием выпуска художественной продукции из чугуна. С одной стороны, можно говорить об идеологических рамках, которые определяли разработку определенных образов и сюжетов. С другой – развитие модельного ряда определялось творческими установками скульпторов, которые стремились сохранять традиции уральского художественного литья из чугуна и предлагать новые подходы и темы.

Результаты диссертационной работы К.А. Гилевой имеют большую **практическую значимость**, в т.ч. для атрибуции и определения подлинности художественных произведений. Автор убедительно показывает, что ухудшение художественного и технического качества чугунного литья было связано с рядом причин, выявившихся в послереволюционный период. Во-первых, введение временных нормативов на все последовательные операции по изготовлению скульптуры. Во-вторых, изменение технологии чугунного литья, когда со сменой власти стал использоваться привозной, а не местный чугун, и для выплавки его стал применяться кокс вместо древесного угля. Вследствие этого трансформировались характеристики материала: изменилась вязкость чугуна, и он стал менее текучим, что привело к сложности в отделке мелких деталей. В-третьих, произошла унификация материала: один и тот же сорт чугуна с одинаковыми физическими характеристиками стал использоваться как для технического, так и для художественного литья. Ко всему прочему из-за периодических перерывов в изготовлении художественного литья и кабинетной скульптуры, модели неоднократно реставрировались, что также сказывалось на их качестве, а в 1941 году большинство моделей было переплавлено для нужд фронта.

Благодаря диссертации К.А. Гилевой можно с большей или меньшей степенью достоверности говорить о подлинности произведений и правильности указания времени их изготовления, ориентируясь для этого на качество отделки деталей,

Автором проанализирован большой пласт научной литературы, архивных и письменных источников; проведена атрибуция и уточнение сюжетов и авторов ряда произведений, выполненных на уральских чугунолитейных заводах в XIX веке (несколько наиболее интересных примеров: для чугунного пресс-папье № 18 «Сфинкс» в качестве образца выявлена фарфоровая модель прусских заводов 1830-х годов, которая в свою очередь оказалась вариацией веджвудских сфинксов из белого фарфора и черного базальта; для чугунной шкатулки «Кошка на подушке с клубком ниток» найден образец – опубликованный в каталоге 1870 года серебряный дамский несессер фирмы П.А. Овчинникова; доказано, что бисквитная скульптура «Путти на колеснице», выполненная А.К. Шписом на Императорском фарфоровом заводе, послужила моделью для Каслинского завода, а чугунная пепельница «Ласточка на листе ландыша» отлита по бронзовой модели 1850-1854 годов А. Кайе для фабрики Ф. Барбедьена) и в XX веке (например, приписываемые Н. Горскому чугунные памятные доски с рельефами вождей 1935-1939 годов доказательно переатрибутированы как работы скульптора С.З. Мограчева). Автором закрыты лакуны в истории использования Каслинским заводом для отливки кабинетной скульптуры произведений русских ваятелей П.К. Клодта, Н.И. Либериha, Е.А. Лансере, Е.И. Напса. Выявлены ранее неизвестные сведения о каслинских скульпторах XIX–XX веков, производивших собственные модели: М.Д. Канаеве, В.Ф. Торокине, Д.И. Широкове, К.А. Клодте, Н.Н. Горском, П.С. Аникине, А.В. Чиркине, А.С. Гилёве, С.П. Манаенкове, О.А. Скачкове. Проанализированы также работы мастеров Кусинского завода на протяжении XIX–XX веков и возобновленная в 1950–1970-х годах продукция художественного литья Каменск-Уральского и Свердловского чугунолитейного заводов. Все это существенно расширяет, а в некоторых случаях кардинально меняет сложившиеся представления о формировании и авторстве модельного ряда уральского художественного литья из чугуна на протяжении XIX–XX веков, открывая перспективы для дальнейших исследований.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты исследования могут быть использованы в музейной практике и реставрации, в краеведческой и экскурсионной деятельности, при составлении справочной литературы, учебных пособий и лекционных курсов.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации

Автореферат диссертации К.А. Гилевой адекватно отражает содержание представленного исследования и основные положения, выносимые на защиту.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати

Автором диссертации опубликовано 45 статей в различных научных изданиях, сборниках по итогам конференций, альманахах и каталогах выставок, в том числе за последние 5 лет – 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования. Кроме того, основные положения апробированы в виде многочисленных докладов на различных научных конференциях.

При общей положительной оценке диссертации следует сделать некоторые замечания:

Каждая глава поделена на 3 раздела, внутри которых последовательно раскрываются темы, формирующие тот или иной раздел. Однако не помешало бы в разделах отделить друг от друга последовательно сменяющиеся темы дополнительными подразделами (или параграфами).

В постановке задач (пп. 1 и 2) исследования (об атрибуции источников и сложностях перевода в чугун) не указаны хронологические границы, хотя, как и в соответствующих этим задачам разделах, подразумевается общий период, обозначенный в названии диссертации – XIX–XX веков. В связи с тем, что в следующих пунктах постановки задач отсутствует указание на начало и середину XIX века, создается впечатление неохваченности этого раннего периода.

Почти в каждом разделе основная часть текста отводится Каслинскому заводу, а упоминание про другие заводы приводится, как правило, в конце разделов. Это обусловлено наибольшим количеством сохранившихся источников лишь по Каслям. Однако для понимания общей картины и подтверждения хронологических границ началом XIX века не хватает хотя бы нескольких общих фраз о других заводах в начале каждого раздела.

В основном тексте открытия, сделанные диссертантом (а их немало), поданы, как уже известные факты. Практически отсутствуют фразы «в ходе исследования установлено, что...», «на основании архивных / письменных источников удалось выявить следующее...».

Неправильно указан инициал Ф. Шопена при первом упоминании его фабрики, и нет примечания о краткой характеристике его деятельности.

Однако высказанные замечания не снижают достоинств проведенной работы.

Заключение

Диссертационное исследование Гилевой Ксении Александровны «Формирование модельного ряда художественного литья из чугуна на уральских заводах XIX–XX вв.», представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) является полностью оригинальной, законченной, самостоятельно

выполненной научно-квалификационной работой, основанной на изучении сохранившихся памятников, широкого круга архивных источников, существующей литературы. Полученные автором результаты достоверны, выводы обоснованы.

Диссертация К.А. Гилевой полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а ее автор Гилева Ксения Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование К.А. Гилевой подготовлен кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником отдела русского искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств С.М. Царёвой.

Отзыв о научно-практической ценности диссертации обсужден и утвержден на заседании Ученого совета Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств» (Протокол № 6 от 1 октября 2024 года).

Директор
Научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств
ФГБУ «Российская академия художеств»
кандидат философских наук

С.С. Ступин

Старший научный сотрудник
отдела русского искусства
Научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств
ФГБУ «Российская академия художеств»
кандидат искусствоведения

С.М. Царёва

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств»
119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21

Е-mail: nii-arts@yandex.ru

Тел. +7 (495) 637-31-76

