

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата искусствоведения, доцента

Христоролюбовой Татьяны Павловны

на диссертацию **Анастасии Игоревны Любимовой**

«Интерпретация художественного наследия авангарда в отечественном неофициальном искусстве 1960–1980-х гг.»,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (искусствоведение)

Текст диссертационного исследования посвящен современному осмыслению авангарда в неофициальном искусстве через сравнение художественных школ Москвы, Ленинграда и Саратова. Автором рассматриваются идеи преемственности у художников неофициального советского искусства, а также ключевые концепции начала XX века, такие как синтез искусств, цвет и формообразование. Анализируются основные направления интерпретации авангарда — абстрактное, метафизическое и концептуальное искусство, а также выявляются характерные черты региональных школ.

Актуальность исследования. Исследование необходимости разработки методологии анализа интерпретации авангарда в неофициальном искусстве 1960–1980-х годов становится все более актуальным. Возрастает интерес к изучению преемственности между творчеством неофициальных художников и наследием прошлого, а также к целостному восприятию отечественного искусства этого периода. До 1990-х годов тема неофициального искусства оставалась малоизученной, но сегодня требуется ее пересмотр и уточнение, особенно в свете современных взглядов на творчество художников неофициального советского искусства. Проводимые научные конференции, в том числе на таких крупных площадках как Государственная Третьяковская галерея или Государственный Русский музей способствуют формированию нового взгляда на эту тему. Кроме того, важную роль играют музеи, галереи и выставочные центры, например, Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., где представлена значительная коллекция советского неофициального искусства.

Целью исследования является выявление и анализ основных направлений и особенностей интерпретации авангарда в отечественном неофициальном искусстве 1960–1980-х гг.

Научная новизна исследования не поддается сомнению. В исследовании предлагается свежий взгляд на интерпретацию авангарда в контексте неофициального искусства через сравнение ведущих культурных центров (Москва, Ленинград/Санкт-Петербург) с региональной школой (Саратов). На основе современных концепций отечественного искусствоведения подчеркивается важность идейной связи между художниками-нонконформистами. Выявлены важные для неофициального

искусства концепции того периода времени, такие как синтез различных видов искусства, значение цвета и формы, а также создание художественного пространства. В ходе исследования работ мастеров неофициального искусства автором учитываются три ключевых направления интерпретации авангарда: абстрактное, метафизическое, концептуальное. Изучены отличительные черты отдельных региональных школ неофициального искусства, а также их общие тенденции. Например, художники Ленинграда и Саратова обращаются к идеям конца XIX – начала XX веков и формам авангарда, что способствует развитию абстрактного искусства и метафизической живописи. В то же время в Москве идеи прошлого нашли выражение в концептуализме. Таким образом, работа представляет собой комплексный анализ советского неофициального искусства, который позволяет глубже понять его развитие и взаимосвязи с традициями авангарда.

Исследование имеет как теоретическую, так и практическую значимость. **Теоретическая значимость** заключается в том, что оно предлагает новую концепцию для изучения интерпретаций авангардного искусства в неофициальной художественной среде 1960-1980-х годов, включающую разработку модели, позволяющей выделить основные направления искусства этого времени, которые связаны с традициями начала XX века, систематизацию различных взглядов и подходов к изучению авангарда в контексте неофициального искусства, включая анализ российских и зарубежных исследований, а также выявление этапов развития неофициального искусства. Представляется важным выявление автором ключевых направлений интерпретации авангарда в разных регионах (Москва, Ленинград, Саратов) с использованием методов искусствоведения и междисциплинарного подхода, а также определение уникальных черт, которыми отличается переосмысление авангардного искусства художниками этих регионов.

Практическая значимость состоит в том, что исследование открывает новые перспективы для анализа произведений неофициальных художников. Результаты работы могут использоваться в научных исследованиях, образовательном процессе (например, при подготовке лекционных курсов), а также в музейно-выставочной практике. Использование результатов исследования может помочь в организации выставок, посвященных искусству данного периода, в разработке концепции экспозиций, акцентирующих внимание на творчестве отдельных художников неофициального искусства.

Первая глава диссертации посвящена теоретическим основам исследования интерпретации авангарда в неофициальном искусстве 1960-1980-х годов. В ней рассматриваются основные концепции влияния авангарда на неофициальное искусство, а также конкретные примеры такого влияния.

В параграфе 1.1 анализируются актуальные концепции взаимодействия неофициального искусства с наследием начала XX века. Исследуются теории, связывающие неофициальных художников с традициями авангарда через идею цикличности искусства (Елена Деготь, Борис Гройс и др.), а также теория Е.Андреевой и других исследователей, рассматривающих неофициальное искусство 1960-1980-х гг. как самостоятельное явление, где обращение к

авангарду является способом развития художественного языка. Автор диссертационного исследования опирается на концепцию Е. Андреевой, согласно которой неофициальные художники были объединены понятием «инаковости», отличавшим их от официального искусства. А.И. Любимова также затрагивает проблему развития неофициального искусства в разных городах России, включая Саратов, что важно для выявления общих тенденций интерпретации авангарда. В исследовании используется междисциплинарный подход, включающий философию и культурологию.

В **параграфе 1.2** исследуется историко-культурный подход к развитию идей авангарда в неофициальном советском искусстве, с анализом по десятилетиям (60-е, 70-е, 80-е годы). Автор подчеркивает сложность контекста и необходимость междисциплинарных методов. В 1960-е годы ключевую роль сыграли идеи авангарда, такие как синтез искусств, цвет, форма и художественное пространство, несмотря на ограниченный доступ к работам авангардистов. В 1970-е годы художники получили возможность выставляться, привлекая внимание западных зрителей, чему способствовал журнал "А-Я". К 1980-м годам неофициальное искусство утратило четкие границы, но сохранило связь с авангардом, продолжая эксперименты с формой и вовлекая зрителя в творческий процесс. А.И. Любимова предлагает новый взгляд на этот процесс, акцентируя внимание на том, как неофициальное искусство, развиваясь в условиях идеологического давления, стало не только продолжением традиций авангарда, но и уникальным феноменом, отражающим сложность культурной и социальной реальности советской эпохи. Она подчеркивает, что междисциплинарный подход позволяет глубже понять, как художники, несмотря на ограничения, создавали новые художественные языки, ставшие мостом между советской и мировой культурой.

В **параграфе 1.3** анализируется творческое переосмысление наследия авангарда в нонконформистском искусстве. А.И. Любимова отмечает, что современное российское искусствоведение активно использует понятие дискурса для изучения неофициальной культуры. Исследователи, такие как Е. Андреева и Т. Шехтер, применяют теорию Мишеля Фуко для анализа художественного дискурса неофициального искусства, которое с 1960-х годов переосмысливает авангард. Неофициальное искусство, ориентируясь на авангард, формирует собственный художественный язык, влияющий на новые направления. Ключевым аспектом является интерпретация авангардных традиций в современном искусстве.

Вторая глава посвящена изучению влияния художественных концепций авангарда на неофициальное искусство 1960–1980-х годов. Рассматриваются три ключевых аспекта: синтез искусств, концепция цвета и формообразования, а также идея воплощения художественного пространства.

В **параграфе 2.1** исследуется синтез искусств в советском неофициальном искусстве. Художники Москвы, Ленинграда и Саратова переосмысливали авангард, развивая мифологизацию, образность и категории пространства/времени. Их стремление к синтезу выражалось в создании новых объектов и перформансов, а также во внутривидовых приемах. Концептуальное и кинетическое искусство стало ярким примером этого,

особенно в московской школе. А.И. Любимова в своей диссертации предлагает новый взгляд на этот процесс, акцентируя внимание на роли междисциплинарного взаимодействия в формировании художественного языка неофициального искусства. Она подчеркивает, что синтез искусств в этот период был не только эстетическим явлением, но и способом преодоления идеологических ограничений, что открывает новые перспективы для понимания культурного контекста эпохи.

Параграф 2.2 посвящен проблемам цвета и формы в неофициальном искусстве. Концепция цвета и формообразования развивалась через синтез геометрической и лирической абстракции, опираясь на авангардистов (Кандинский, Малевич и др.). Художники, такие как Белютин, Стерлигов и Чудин, переосмысливали традиции, создавая новые художественные системы, где цвет и форма стали символами интуитивного восприятия и философских идей. А.И. Любимова вносит новый взгляд на эту проблему, акцентируя внимание на том, как цвет и форма в неофициальном искусстве стали инструментами для выражения индивидуальной и коллективной идентичности в условиях идеологического давления. Ее подход позволяет глубже понять, как художники использовали визуальные элементы для создания альтернативных смыслов и коммуникации с аудиторией.

В **параграфе 2.3** рассматривается воплощение художественного пространства в неофициальном искусстве. Художники 1960–1980-х годов развивали абстрактное и метафизическое направления, переосмысливая наследие авангарда и философские структуры. В их творчестве выделяются две тенденции: изображение города как символа времени и взаимодействие с мифологическими и религиозными традициями. Мастера, такие как Плавинский, Рабин и Штейнберг, синтезировали авангардные приемы с иконописью, а саратовские художники продолжали традиции декоративного символизма. А.И. Любимова предлагает новый взгляд на эту проблему, подчеркивая, что художественное пространство в неофициальном искусстве было не только визуальным, но и социальным феноменом. Она акцентирует внимание на том, как художники создавали альтернативные пространства, советской государственной идеологии. Этот подход позволяет переосмыслить роль искусства как инструмента социальной и культурной трансформации.

В **третьей главе** данной диссертации исследуется то, как авангардные идеи и методы повлияли на становление и развитие неофициального искусства, способствуя созданию оригинальных авторских систем и новых художественных языков.

Параграф 3.1 посвящен синтезу предметного и беспредметного в творчестве нонконформистов. Нонконформисты создавали уникальный художественный язык, сочетая символическое изображение фигур с абстрактным пространством. Художники, такие как Янкилевский, Плавинский, Михайлов, Аржанов и Перерезова, разрабатывали собственные системы, объединяя абстракцию, концептуализм и элементы христианской культуры. А.И. Любимова предлагает новый взгляд на этот процесс, подчеркивая, что синтез предметного и беспредметного в творчестве нонконформистов был не

только художественным приемом, но и способом выражения внутренней свободы в условиях советского идеологического давления. Она акцентирует внимание на том, как художники использовали этот синтез для создания многомерных смыслов, которые позволяли зрителю выходить за рамки официальной культуры и находить новые интерпретации реальности.

В параграфе 3.2 рассматривается развитие авторских художественных систем в неофициальном искусстве. Представители независимого искусства, такие как Стерлигов, Михнов-Войтенко и Шварцман, синтезировали абстрактную и фигуративную живопись, визуализируя свое видение действительности через мифологизацию повседневности. А.И. Любимова вносит новый взгляд на эту проблему и подчеркивает, что творчество этих мастеров не только сохраняло связь с традициями, но и создавало новые культурные коды, которые позволяли художникам и зрителям находить альтернативные пути самоидентификации в условиях советской идеологии.

В заключении автор диссертационного исследования подводит итоги проделанной работы, задает вектор дальнейшей разработки данной темы и формулирует выводы по задачам, сформулированным в исследовании.

Данное диссертационное исследование написано научным языком с минимумом опечаток и грамматических неточностей, имеет три главы, содержит ряд сведений эмпирического характера. Список литературы насчитывает 191 наименование, включая источники на иностранных языках; список иллюстраций содержит 109 наименований. Хотелось бы отметить смелость и трудолюбие А.И. Любимовой, взявшейся за раскрытие столь сложной темы, сумевшей провести многостороннее исследование и обобщить собранный материал.

Перечень публикаций автора диссертационного исследования и автореферат отражают содержание и результаты работы. Однако при в целом положительной оценке исследования хотелось бы высказать несколько замечаний и рекомендаций:

1. В тексте данной работы на всем протяжении встречаются обширные цитаты с указанием источников, однако оставленные без авторского комментария или же прокомментированные крайне поверхностно. Представляется, что научный потенциал данной работы мог бы значительно увеличиться, если бы был достигнут надлежащий баланс между цитируемым и авторским текстами.

2. Хотелось бы увидеть в работе больше примеров иллюстративного ряда, в особенности для первой главы, несмотря на ее ярко выраженный теоретический характер. Ссылки на примеры работ в ней способствовали бы более глубокому раскрытию положений. Также хотелось бы отметить небольшие размеры представленных в альбоме иллюстраций, что не может должным образом украсить искусствоведческую работу.

3. Можно было бы рекомендовать автору диссертации включить в приложение информационную справку о творческих биографиях саратовских художников, наследие которых на сегодняшний день изучено в меньшей степени, и их произведениях.

Заключение. Диссертация Любимовой Анастасии Игоревны «Интерпретация художественного наследия авангарда в отечественном неофициальном искусстве 1960–1980-х гг.», которая представлена на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, направленной на исследование методологии анализа интерпретации авангарда в советском неофициальном искусстве, включая анализ форм преемственности, сравнение региональных школ (Москва, Ленинград, Саратов) и выявление ключевых направлений (абстрактное, метафизическое, концептуальное) в творчестве художников-нонконформистов, а также в систематизации и осмыслении художественных процессов, происходивших в независимом искусстве 1960–1980-х годов и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе, соответствует критериям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции), ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (искусствоведение).

Официальный оппонент,
Кандидат искусствоведения по специальности
17.00.04 – Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура,
доцент кафедры искусствоведения
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов»
Христолюбова Татьяна Павловна

05.03.2025

Контактные данные:

192238; Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

E-mail: takhristol@gmail.com

Тел. +7 911 294 1657

web-сайт: <https://gup.ru>

