

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения «Государственный институт
искусствознания»
доктор искусствоведения

Сиповская Наталья Владимировна

«29» декабря 2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение «Государственный институт искусствознания»

на диссертационное исследование

Ху Элис Джоан на тему

**«Религиозные сюжеты в цветочных гирляндах во фламандской
живописи XVII века»**

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

В диссертации Ху Элис Джоан представлены результаты комплексного исследования, посвящённого анализу религиозных мотивов в цветочных гирляндах, характерных для фламандской живописи XVII века. Особое внимание уделяется феномену художественных композиций, в которых религиозные сцены обрамлены изысканными цветочными гирляндами. Эти произведения сочетают в себе глубокий символизм и декоративность, что делает их уникальным явлением в барочном искусстве Европы.

Автор рассматривает гирлянду не только как элемент украшения, но и как выразительное художественное средство, усиливающее сакральный смысл изображённого и отражающее идеологические задачи эпохи Контрреформации. Цель диссертационной работы — установить генезис, проследить развитие жанра цветочных гирлянд в живописи Фландрии XVII века и раскрыть

символические, семантические и богословские значения, связанные с помещением религиозных образов в цветочные обрамления.

Актуальность исследования Ху Элис Джоан очевидна как в контексте изучения религиозной иконографии, так и в рамках современного интереса к фламандскому искусству XVII века. В настоящее время тема получает всё большее внимание, что подтверждается рядом значимых выставочных проектов. Так, выставка «Мадонна в цветах» (Art Square Gallery, Санкт-Петербург, 2019–2020), организованная фондом «Новое искусствознание», представила широкой аудитории редкие образцы фламандской живописи. В 2021 году в Государственном Эрмитаже открылась обновлённая экспозиция европейской живописи XVII–XVIII веков, в которой отдельный зал посвящён жанру натюрморта-гирлянды. 19 мая 2024 года в Зимнем дворце начала работу выставка «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», где наглядно продемонстрировано развитие цветочной гирлянды как художественного мотива. Это свидетельствует о возрастающем интересе к данной теме как профессионального сообщества, так и широкой публики.

Новизна исследования заключается в комплексном анализе жанра цветочной гирлянды с религиозным сюжетом, выявлении его художественной функции и символического значения, а также в привлечении ранее не введённых в научный оборот в рамках данного жанра произведений и имён художников, таких как Филипп ван Тилен, Ян Брейгель Младший, Ян Питер Брейгель, Гаспар Петер Вербрюгген Старший и Гаспар Петер Вербрюгген Младший. Кроме того, достаточно подробно описаны особенности иконографии и стилистики анализируемых гирлянд. Также автор затрагивает такие важные, но малоизученные вопросы, как сотрудничество разных мастеров, роль кардинала Федерико Борромео в возникновении и становлении жанра, процесс замены религиозного мотива на светские сюжеты. Существенно обогащает искусствоведческую науку включение в анализ редких графических и текстовых материалов, архивных описей и инвентарей, что даёт новое представление о контексте эпохи.

Работа основана на широком диапазоне изобразительных источников: произведениях фламандских мастеров XVII века из музейных и частных коллекций, каталогах, научных публикаций, а также цифровых базах данных. Методологическая основа исследования включает элементы формального анализа, иконографического и иконологического подходов, а также

междисциплинарный подход, сочетающий искусствоведение, богословие, культурологию и историческую науку. Исследование построено логично, последовательность изложения соответствует научным стандартам.

Оценка содержания диссертации. Структура диссертационного исследования отличается чёткой логикой построения и целостностью. Материал изложен в четырёх основных главах. Объём работы составляет 375 страниц и включает введение, основную часть, состоящую из четырёх глав, заключение, список литературы, список иллюстраций, а также альбом иллюстраций.

Во введении обоснована актуальность заявленной темы, определены предмет и объект исследования, чётко сформулированы цели и задачи, раскрыта научная новизна, охарактеризованы теоретическая значимость и практический потенциал работы. Здесь же изложены основные положения, выносимые на защиту, и дана краткая характеристика структуры диссертации.

Первая глава посвящена становлению научного дискурса, связанного с религиозной тематикой в цветочных гирляндах фламандской живописи XVII века. Проведён обстоятельный анализ зарубежной и отечественной историографии с акцентом на ключевые труды, в том числе монографию М. Эйрс, а также исследования, рассматривающие гирлянду как религиозно-ритуальный и символический феномен. Особое внимание уделяется изменению восприятия данного мотива — от декоративного элемента к выразительной форме христианской визуальной культуры. Анализ отечественных работ демонстрирует наличие научного интереса, несмотря на определённую фрагментарность. Значимую роль в развитии междисциплинарного подхода сыграли музейные публикации. В завершении главы определено проблемное поле, в рамках которого гирлянда с религиозным сюжетом осмысливается как синтетический жанр, объединяющий эстетические и религиозные функции в контексте раннего Нового времени.

Вторая глава посвящена генезису и трансформации религиозных сюжетов в цветочных гирляндах. Раскрывается культурно-исторический контекст возникновения жанра на территории Фландрии, его связь с натюрмортом, ботаническими исследованиями и католической духовной традицией. Представлены основные разновидности цветочных композиций и их эволюция — от сакральных к светским сюжетам. Особое внимание уделено фигуре кардинала Федерико Борromeо и его интеллектуальному взаимодействию с Яном Брейгелем Старшим. Также анализируется роль ордена иезуитов и

деятельность Даниеля Сегерса. Подробно рассмотрено влияние решений Тридентского собора на художественную программу жанра. Освещается совместное творчество Яна Брейгеля Старшего и П. П. Рубенса, а также дальнейшее развитие темы в произведениях Яна Брейгеля Младшего. В результате обозначены ключевые этапы становления жанра и его значение для искусства эпохи Контрреформации.

Третья глава посвящена развитию и расширению религиозной иконографии в композициях натюрмортов-гирлянд. Подробно анализируются изображения Богоматери, а также разнообразие сюжетных вариаций в произведениях Яна Брейгеля Старшего и Даниеля Сегерса. На примере картин Ян Филипа ванн Тилена и Яна Брейгеля Младшего показано, как гирлянды функционировали в качестве инструмента визуальной религиозной пропаганды. В завершающем разделе рассмотрено творчество Яна Питера Брейгеля, в произведениях которого усиливается декоративное начало. В целом глава демонстрирует эволюцию жанра от строго религиозного к светскому, отражая изменения художественного сознания второй половины XVII века.

Четвёртая глава анализирует влияние фламандской традиции на развитие цветочных гирлянд в других европейских художественных школах. В центре внимания — творчество Гаспара Петера Вербрюггена Старшего и Младшего, чьи произведения свидетельствуют о постепенном отходе от сакральной проблематики в сторону изысканной декоративности под влиянием итальянских и французских образцов. Среди художников, творивших за пределами Фландрии, освещается роль испанского мастера Хуана де Арельяно, воплотившего специфику жанра натюрморта-гирлянды через экспрессивную барочную стилистику. Глава завершает исследовательскую часть, демонстрируя трансформацию и адаптацию жанра в различных культурных и исторических контекстах.

В Заключении подведены итоги проведённого исследования. Автору удалось реконструировать историко-художественную динамику развития жанра цветочных гирлянд с религиозными сюжетами, определить его культурную значимость в рамках эпохи Контрреформации, а также проследить его дальнейшее развитие в европейском искусстве. Особо подчёркивается роль творческих взаимодействий между Яном Брейгелем Старшим, Рубенсом и их последователями, а также значение испанского направления, представленное Хуаном де Арельяно.

Представленный в диссертации материал может быть использован в дальнейшем как основа для разработки специальных курсов, а также в практике музейной и выставочной деятельности, при подготовке каталогов и экспозиций, связанных с фламандским искусством XVII века. Положения и выводы, изложенные в работе, обладают высокой научной и практической значимостью. Это подтверждается широким привлечением как отечественных, так и зарубежных источников, а также публикационной активностью автора в специализированных изданиях и его участием в профильных научных конференциях. Работа является примером серьёзного искусствоведческого исследования, способствующего расширению методологического поля в изучении религиозной иконографии и изобразительного искусства раннего Нового времени.

Подводя итог, следует отметить, что в диссертации Ху Элис Джоан получены новые и значимые научные результаты, раскрывающие ранее недостаточно изученный аспект фламандской живописи и открывающие перспективы для дальнейшего исследования данной проблематики.

В то же время в процессе ознакомления с диссертацией возник ряд замечаний, которые, однако, ни в коей мере не снижают научной ценности работы. Так, в тексте присутствует несколько неточных формулировок, требующих корректировки или пояснения (например, «церковная резервация», «предмет приложения подписей», «барочная реформация», «тематизация молитвенного протокола», «молитва хвалы», «узко-мариологические коннотации», «амальгама наблюдаемого мира», «растительные горшки», «искупить себя», «христоцентричная благочестивость», «цветочные брызги», «янсенистское отвращение», «призывание святых», «безгрешие» и т.д.). Кроме того, использованы некоторые слова из современной лексики, которые лучше убрать или заменить, такие как «логотип», «дизайн», «реклама», «сотрудник», «проект», «торговая марка». Слово «икона» было бы лучше заменить на «образ» либо взять в кавычки. Также представляется целесообразным сделать ссылки на такие понятия, как «ораторианцы», «деноминация», «мордовник», «бурачник», «бругмансия», «рябчик шахматный», «каприфоль», «печеночница», «синеголовник», «пираканта алая». Во фрагменте, где идёт речь о картине «Аллегория зрения», хорошо бы упомянуть, что изображённый интерьер заставляет вспомнить о кунсткамерах, в которых часто размещались гирлянды.

Таким образом, диссертационное исследование Ху Элис Джоан на тему «Религиозные сюжеты в цветочных гирляндах во фламандской живописи XVII века» соответствует требованиям, установленным пунктом 9 Положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Работа представлена на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), и её автор, Ху Элис Джоан, заслуживает присуждения указанной учёной степени.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании сектора Иberoамериканского искусства Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания»

(протокол от 26 декабря 2025 года).

Отзыв подготовила:

Максимюк Татьяна Мирославовна,
научный сотрудник сектора Иberoамериканского искусства

Макс

Заведующий сектором Иberoамериканского искусства,
доктор искусствоведения

Видмантас Юргевич Силюнас

Видмантас

ПОДПИСЬ Максимюк Т.М. Силюнас В.
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ. НАЧ. ОК
/ Силюнас В.В. /

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания»

Адрес: 125375, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5

Телефон +7 (495) 694-0371

E-mail: institut@sias.ru

