

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Елены Евгеньевны Агратиной
«Путь живописца и парижская художественная среда XVIII века»,
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура)

Автореферат диссертации Елены Евгеньевны Агратиной на тему «Путь живописца и парижская художественная среда XVIII века» отражает структуру и основные результаты представленной работы. В разделе, озаглавленном «**Общая характеристика работы**», автор объясняет свой подход к заявленной теме и обосновывает ее значение для исследования истории искусства и культуры Франции XVIII века в целом. **Актуальность** темы состоит в том, что современная гуманитарная наука испытывает большой интерес к социологическому аспекту в изучении истории искусства. В связи с этим автор диссертации приводит краткую историю развития социологического метода – как в России, так и за рубежом – и подчеркивает, что изучение искусства в социальном контексте в настоящее время является одной из первоочередных задач науки. Это особенно важно в отношении искусства XVIII века, поскольку данный исторический период еще не получил достаточного внимания со стороны отечественных исследователей. Интерес к этой эпохе в нашей науке существовал всегда, но в настоящее время не хватает даже монографий о ряде крупнейших европейских мастеров XVIII столетия, не говоря уже о концептуальных трудах, подобных диссертации Е.Е. Агратиной. Вполне обоснованно автор считает Францию XVIII века одним из наиболее благоприятных периодов для изучения пересечений художественного и социального. Действительно, в это время статус художника был как никогда высок, были важны его личные качества, которые могли бы способствовать его успеху в обществе. Художник ищет признания современников, жаждет прижизненной славы и задумывается о

посмертной. В XVIII веке творческая реализация художника находится в тесной связи с существующими социальными институтами. Разнообразие и сложность социальных связей, постоянная рефлексия творческой личности относительно своего места в мире составляют самую суть лица, ответственного за создание произведений искусства. Е.Е. Агратина строит свое исследование вокруг фигуры художника как центрального звена всех связанных с ним общественных процессов. Между тем, социологический метод не становится единственным методом исследования, так как автор диссертации оперирует целым комплексом методов для создания полноценной реконструкции исторической реальности.

В разделе, посвященном состоянию научной разработанности темы, диссертант рассматривает существующую литературу по теме, включающую издания на нескольких языках: русском, французском, английском, немецком, испанском и итальянском. Были изучены как ранние научные работы, созданные в XIX и на рубеже XIX–XX веков, так и более поздние, включая публикации последних лет (статьи, монографии и каталоги выставок). Отмечается отсутствие фундаментального труда, где различные аспекты социального бытия парижского живописца рассматривались бы максимально целостно и складывались в общую многоплановую картину.

Источники и материалы, послужившие основой исследования, включают в себя обширный ряд произведений, относящихся практически ко всем живописным жанрам изучаемой эпохи. Скрупулезно изучены письменные документы: биографии художников и меценатов, теоретические и критические сочинения, академические протоколы, официальная и частная переписка, каталоги выставок и частных коллекций XVIII столетия, официальные художественные программы, отчеты мастеров о выполненных заказах и финансовые ведомости. Обращение к такому масштабному корпусу визуальных и письменных источников происходит впервые не только в отечественной, но и в зарубежной историографии.

Далее диссертант определяет хронологические и географические рамки темы, а также объект и предмет исследования. Если в качестве **объекта исследования** преподносится фигура живописца в парижской художественной среде XVIII века, то **предметом исследования** становится творческая жизнь парижского мастера этого времени, построение и реализация ее «алгоритма» в сложном социальном контексте. Автор тщательно реконструирует стратегию и тактику художника в том, что касается построения его карьеры и продвижения своего творчества в обществе. Сформулированные диссертантом задачи соответствуют поставленной цели. Для автора особенно важно выявить общую жизненную и творческую модель, которая была в той или иной степени актуальна для всех столичных французских мастеров рассматриваемой эпохи. Это влечет за собой также изучение жизненного пути тех, кто окружал художника, выявление закономерностей его социально обусловленных действий, создание парижским живописцем XVIII века своего творческого «профиля» и управления собственной карьерой.

Автор диссертации, что представляется весьма удачным, выстраивает свое изложение на основе хронологической последовательности этапов жизненного пути мастера. Диссертант изучает социальное происхождение живописцев и возможности получения ими начальной художественной подготовки, а затем высшего образования в области искусств. Рассматривается роль поездок и заграничных путешествий для формирования творческой индивидуальности и сложения профессиональной карьеры. Затем оценивается роль науки и, в частности, художественной теории в жизни молодых художников, изучается их деятельность по завершении образования, возможность получения академических званий и отличий, участие в академических и частных выставках, отношения с художественной критикой. Рассматривается взаимодействие парижского мастера с заказчиками различного ранга и различных убеждений, диссертант классифицирует и подробно изучает многообразные категории

художественного заказа. Уделяется внимание проблеме прижизненной и посмертной славы мастера и международному резонансу французской образовательной и карьерной модели.

Уже на уровне постановки задач достаточно ясно вырисовывается структура диссертации. Если первая глава полностью отведена разбору историографии, то дальнейшие пять посвящены постепенно разворачивающейся перед читателем панораме жизни и творчества мастера в художественной среде. Автор внимателен к разного рода социальным явлениям: выставочной деятельности в Париже XVIII века, художественной критике, специфике заказа и заказчика, в том числе королевского, аристократического, зарубежного, связанного с религиозной и театральной жизнью Парижа. Затронутый визуальный материал включает в себя произведения учебные и выполненные с целью получения академических званий, картины различных жанров, созданные по разным случаям и в разных условиях. Изучение, с одной стороны, социальной действительности, а с другой стороны – художественной продукции придает исследованию статус фундаментального искусствоведческого труда, построенного на широкой методологической базе. Этим определяется несомненная научная новизна исследования. Во-первых, подобного рода «панорамных» трудов создавалось очень мало, да и существующие редко опираются на искусствоведческий материал. Во-вторых, автор не просто перечисляет важные для парижского живописца социальные контакты, но показывает их как движущую силу художественного процесса. В результате Е.Е. Агратиной реконструируется живая и работающая система, в которой существует большое количество пересечений и взаимодействий между художником, заказчиком, критиком и другими обитателями культурного пространства Франции XVIII века. Социальные институты порождают художественные явления, а те, в свою очередь, требуют формирования соответствующих институций. Автор, на наш взгляд, избрал удачный вариант повествования, взяв в качестве главного действующего лица самого парижского живописца и

