

Отзыв научного консультанта

Карева Андрея Александровича

на диссертацию Агратиной Елены Евгеньевны

«Путь живописца и парижская художественная среда XVIII века»,

представленную к защите на соискание ученой степени доктора

искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Заявленная Еленой Евгеньевной Агратиной тема диссертационного исследования является актуальной и научно значимой как для специалистов по истории изобразительного искусства, так и для профессионалов, работающих в сопредельных сферах гуманитарного знания и в междисциплинарных его областях. Несмотря на существующий в настоящий момент обширный пласт литературы, посвященной творчеству французских живописцев, представляющих в XVIII веке одну из самых авторитетных национальных школ в мировом искусстве, вопрос так ранее не ставился. Его особенности заключаются в интересе к общезначимым чертам жизненного и творческого пути художника эпохи Просвещения, который рассматривается в работе как обобщенный образ индивидуальных «маршрутов», модель, на которую, так или иначе, ориентируются все живописцы XVIII века.

Работа Е.Е. Агратиной, включающая обширный основной текст, дополненный приложениями в виде иллюстраций и переведенных автором диссертации на русский язык документов, отражающих разные стороны деятельности академических французских институций, представляет собой первое подробное и обстоятельное исследование этой малоизученной в российской и мировой науке модели. Ее научная реконструкция потребовала внимания к обширному кругу письменных источников, которые по большей части не использовались отечественными исследователями и не были переведены на русский язык. Новаторская постановка вопроса потребовала и особого подхода к классификации изобразительных источников.

В основе постановки задач убедительно и беспрецедентно использован типизированный опыт периодизации творческого пути отдельного живописца от его социального происхождения и раннего художественного обучения до посмертной славы, судьбы наследия и отражения творческих принципов в учениках. По этой же логике выстроена и структура работы. Каждая из пяти глав посвящена характеристике одного из этапов пути собирательного образа французского живописца. Отдельные главы посвящены исследованию особенностей социализации художника в профессиональной среде после образовательного этапа, а также теме заказа и формированию художественного рынка. Естественным образом завершает работу глава «Память о мастере. Сохранение наследия».

Подобная постановка вопроса повлекла за собой не только опору на основательную историографическую базу, нашедшую отражение в библиографии, включающей издания на разных языках, но и особого подхода. Он традиционно назван комплексным, но особо отмечены социологические интересы, которые позволили решить ряд вопросов взаимодействия художника и общества в рамках каждого из обозначенных этапов его карьеры.

В доказательстве ключевых положений диссертации важное место отводится скрупулезному анализу официальных документов и других письменных свидетельств, вплоть до частного эпистолярного наследия.

Введение в научный оборот отечественного искусствознания обширного корпуса разнообразных впервые переведенных источников позволило документировать и органично вписать в социо-культурный контекст эпохи каждого из этапов карьеры французского живописца.

Рассмотрение проблематики художественного образования потребовало обращения к документальным свидетельствам об основании и начальном этапе развития Королевской академии живописи и скульптуры, а также к протоколам Академии. Иные источники избраны для изучения Французской академии в Риме. Вопросы формирования академической

доктрины рассматривались, в том числе и через призму французских и итальянских трактатов по теории искусства. К заслугам автора следует отнести убедительную характеристику предпосылок для создания известного равновесия между тяготеющей к иерархическому порядку академической системой и уважительным отношением к становлению творческой личности.

В освещении вопросов профессиональной социализации парижского живописца автор констатирует известную интеллектуализацию художественной среды, благодаря участию знатоков и критиков. С другой стороны, отмечается нарастающий интерес общества к искусству и его популяризация, чему способствует выставочная деятельность в Париже XVIII века. Ее изучение опиралось на такие источники, как официальные каталоги академических Салонов, опубликованные рукописные отзывы на них, а также официальные каталоги и отклики на выставки Академии св. Луки.

Анализ таких источников, как инвентарные списки картин, заказанных и приобретенных Дирекцией королевских строений на протяжении чуть ли не всего XVIII века, сочинения Сен-Жюльена, Ватле, Лемьерра, Кошена, Токке, Дидро, письма, словари и путеводители, аукционные каталоги, биографические и автобиографические записки художников, особенно пейзажиста Ж. Верне позволили в освещении проблем социализации парижского живописца в среде заказчиков убедительно показать, как изменяются взаимоотношения художника и заказчика от детерминированных волей представителей власти к деловому взаимодействию.

Особую научную ценность представляет доказательство положения о памяти и сохранении художественного наследия. Оно базируется на многочисленных биографических текстах словарей, каталогов частных собраний и кабинетов, периодике и дневниковых записей. Красноречивыми источниками в этом контексте выступают гравюры, воспроизводившие полотна, копии, а также автопортреты и портреты художников. В результате автор приходит к выводу о корреляции лично переживаемой заботы

живописца о судьбе собственного художественного наследия с тяготением к общественно значимой «бессмертной славе».

Подводя итоги, автор обосновывает научную формулу жизненного пути французского мастера. Среди ряда закономерностей карьеры живописца отмечается рост амбиций, проявляющийся в желании повысить свой социальный статус. Ощутимо и стремление к большей творческой свободе и равенству в отношениях с заказчиком, который стал социально разнообразным, предопределяя и разнообразие выбора для живописца. Подчеркивается и изменение реакции мастеров на публику, роль которой в художественном пространстве Парижа и Франции в целом становится все заметнее. Общественная открытость художественной жизни, сопряженная с индивидуализацией творчества, став знаменем времени, способствует, как считает Е.Е. Агратина, формированию нового типа мастера.

Таким образом, можно констатировать, что в данном случае мы имеем дело с одной из самых значительных современных работ об искусстве XVIII века. Она соединяет в себе широту и разнообразие представленного материала с концептуальной новизной и теоретической глубиной выводов. Продемонстрированный подход может стать методологическим примером для изучения искусства других эпох и национальных школ, что позволит открыть новую страницу в искусствознании.

Диссертация Елены Евгеньевны Агратиной «Путь живописца и парижская художественная среда XVIII века» представляет собой фундаментальное научное исследование, соответствующее всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение). Работа отличается научной актуальностью, обширностью и разнообразием материала, новаторским подходом, теоретической проработанностью и методологической выверенностью. Научная новизна, высокий теоретический уровень и практическая значимость позволяют рекомендовать диссертацию к

защите и отметить ее существенное значение не только для отечественного, но и международного искусствоведения.

Диссертация Елены Евгеньевны Агратиной соответствует паспорту научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), отвечает требованиям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Научный консультант,
доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории отечественного искусства
исторического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова»

 Андрей Александрович Карев

28.11.2025

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»

19991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

+7(495) 939-35-66

E-mail: faculty@hist.msu.ru

Подпись
А.А. Карев
заверяю

и.и.и.и.и.и.и.
А.А. Карев

