

ОТЗЫВ официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени
доктора искусствоведения Аверьяновой Ольги Николаевны
на тему: «Ман Рэй фотограф модернизма: от изобразительных
опытов к художественному бренду»
по специальности 17.00.04 – «Изобразительное, декоративно-
прикладное искусство и архитектура»

Диссертация О.Н.Аверьяновой посвящена творчеству всемирно известного художника, фотографа, дизайнера, издателя XX века, одного из основоположников современных тенденций в художественном творчестве, связанных с использованием фототехнологий, создателя оригинального авторского направления, вошедшего в историю искусства под псевдонимом Ман Рей.

Актуальность избранной темы.

Актуальность темы, столь многопланово рассмотренной О.Н.Аверьяновой в диссертационном исследовании, связана с расширением форм и направлений художественных практик XX-XXI века, с необходимостью построения более обоснованной модели развития изобразительного искусства прошедшего века и выявления стержневых принципов и видов искусства, задававших тон в этом процессе. До сих пор отсутствует и убедительная искусствоведческая интерпретация генезиса развития фотоискусства, оказавшегося под перекрестным влиянием многих культурных и художественных процессов. Именно фигура Ман Рея как автора, работавшего в «новом» и «старом свете», позволяет вычлнить множество факторов, повлиявших на формирование личности художника, но, самое главное – того неповторимого авторского художественного бренда, который мы связываем с этим именем.

Предложенный автором подход позволяет объяснить многое в рождении, формировании и развитии, перекрестном влиянии авторских направлений в истории мирового модернизма (и современных художественных практик), того, что называлось «измами» искусства и что зафиксировали в своем известном издании “Die Kunstismen” (1925) Эль Лисицкий и Ганс Арп, где кстати в качестве примера дадаизма была опубликована фотография объекта Ман Рея «Вешалка для пальто» 1920 года. В идеале к созданию собственного «изма», отличающегося формально-композиционными достижениями, новациями, технологическими особенностями, художественной программой, стремился каждый художник. На примере творчества Ман Рея автор убедительно раскрыл механику этого процесса, его составные детали, условия, жизнь в культуре, причины притягательности, развитие изобразительных практик, главной из которых для центральной фигуры исследования стала фотографическая. На стыке истории модернизма и формирующейся массовой культуры в условиях растущей коммерциализации искусства на примере американо-французского художника Ман Рея детально исследованы проблемы создания и функционирования художественного бренда. Впервые в искусствоведении в контекст исследования вводится понятие художественного бренда, дано его определение, критерии, модель действия, обосновывается его специфическая парадигма. Что является существенным дополнением и новацией при анализе художественных процессов середины XX века, связанных, например, с изучением поп-арта, акционизма, инсталляций или иных более поздних художественных проектов, включая и принцип апроприации. Возможно, подобный ман-реевскому, способ действия художника возник именно благодаря дадаизму, его декларируемой спонтанности и зашифрованности смысловых комбинаций из промышленных изделий и полиграфических материалов. Внестиловому характеру получающейся художественной «продукции», ориентированной на интеллектуальную расшифровку.

Дадаизм – это, по сути, «прото-кураторство» в современной выставочной практике. И знаменитые кураторы с таким же успехом создают собственные бренды, находят собственные излюбленные приемы сочетаний произведений искусства, объектов бытовой культуры и т.д.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Выводы и результаты исследования автора обоснованы глубоким погружением в исследуемый материал (творчество художника и контекст эпохи), детальным анализом историографии и источниковой базы исследования. Библиография диссертации включает 517 позиций, из них более 400 на иностранных языках. Автором лично проанализированы многие сотни произведений художника как в ходе исследования, так и в ходе практической работы куратора выставок. Благодаря этому исследование само по себе становится источником для дальнейших исследований искусства XX века, таких явлений, как например, поп-арт или соц-арт, исследований в области эстетики фотографии, ее места и роли в культуре, в процессах коммерциализации искусства, роли фотографии как экспериментальной технологии искусства.

Диссертация логично и последовательно выстроена.

В динамичном историографическом обзоре автор дает концентрированные оценки и мнения различных авторов о творчестве Ман Рея, сводя их концепции к простым и кратким формулам, тщательно отбирая материал для выстраивания аргументации собственной исследовательской позиции. От детального обзора публикаций, посвященных творчеству Ман Рея, изданий каталогов и монографий в первой главе, О.Н.Аверьева переходит к анализу места и роли фотографии в социокультурном пространстве XX века во второй главе.

Во второй главе «Фотография в системе социокультурного пространства первой трети XX века» рельефно описана культурная и

художественная среда Франции и США рубежа веков в контексте культурной политики, особое место здесь занимает выявление места и роли фотографии в культуре как вида искусства и деятельности. Четыре части этой главы рисуют масштабную картину культурных и художественных процессов в этих двух странах на рубеже веков, фиксируют внимание на процессах коммерциализации искусства.

Третья глава «Ман Рэй художник и фотограф. Изобразительные опыты, Нью-Йорк 1910–1921» посвящена раннему нью-йоркскому периоду творчества художника, формированию бренда, яркой истории дадаистских художественных акций, сотрудничеству с легендарными фигурами М.Дюшана и А.Стиглица.

Четвертая глава «Первый парижский период 1921 – 1940 гг.», занимает, фактически, одно из центральных мест, становясь кульминацией исследования. Здесь последовательно представлены технологические и жанровые особенности творчества художника, его ближайшее окружение, взаимодействие с издательской сферой. Автор ставит целый ряд важных теоретических проблем, касающихся специфики рекламы, понимания сюрреализма как направления в искусстве и творческой концепции, влияния технологии на формирование узнаваемости художественного бренда, понятие «автоматизма» в художественном творчестве.

Завершает исследование пятая глава «От эксперимента к художественному бренду».

На протяжении более четырехсот страниц исследования автор не теряет основную нить работы, постоянно держит в фокусе тему: специфику фигуры Ман Рея, занимающегося художественным производством, создающего не только объекты, но и свой собственный бренд, который и становится его главным художественным продуктом, причем еще и тиражируемым. И здесь интересно наблюдать, как в процесс бренд-коммуникации вовлекаются все новые и новые участники: единомышленники, художники, писатели и поэты, издатели, коллекционеры и знаменитости.

Таким образом, гигантский объем публикаций, фактов, документов, произведений, положенный в основу исследования убедительно свидетельствует об обоснованности научных положений, выдвигаемых в диссертации.

Достоверность и новизна исследования.

Диссертация Аверьяновой затрагивает фундаментальную искусствоведческую проблему 19 и 20 века – взаимоотношение изобразительных искусств и фотографии, подражания и отображения, объективного и субъективного, документа и образа, искусства и технологии на примере яркого и основополагающего периода в истории мирового искусства и творчества отдельного мастера

На материале художественной судьбы объектов Ман Рея и его биографии выводится теоретическое осмысление сущности фотографии как медиума и сферы художественного творчества 20 века, со всеми содержательными, объектными, сюжетно-семантическими переменами, технологическими новациями, функциональными задачами, формами бытования

Раскрыта эволюция художественно-образного ядра дадаизма – от предмета как индекса – к предмету как знаку и символу, элементу визуального языка. То, что составляет композиционный код направления: монтажность как процесс рождения фотограмм и объектов.

Помимо историко-художественной модели рождения и формирования авторского бренда в своем исследовании О.Н.Аверьянова выдвигает гипотезу о существенном значении химико-механического способа эстетического высказывания в формировании феномена отчуждения автора (создателя) от его творения. Автор рассматривает фотографию как произведение модернизма, творческое средство, концептуальную и контекстуальную модель авторского высказывания.

В исследовании на основе значительного объема материала раскрыты два плана художественной деятельности Ман Рея – план производства творческой продукции и план формирования ситуации оценки и восприятия этой продукции, имиджа художника, экспонирования. Всего того, что в совокупности рассматривается как «художественный бренд».

Диссертация Н.О.Аверьяновой представляет значительную теоретическую ценность как с точки зрения построения убедительной модели развития художественного процесса рубежа веков, так и с точки зрения формирования новых концепций художественного анализа. Дело в том, что и композиционно-технологические особенности работ Ман Рея как в жанре фотограммы, так и в жанре портрета и «ню» также можно считать элементами художественного бренда. Авторский бренд обладает формально-композиционной целостностью, которая также становится объектом анализа. По отношению к творчеству Ман Рея – это своеобразные «откровения» видения, которые фиксируют фотографии объектов или фотограммы. Откровения, которые глаз должен научиться замечать (“Open confidences”: Man Ray. Photographies 1920-1934. Paris, Man Ray “The Age of Light”). Отметим здесь еще одно, важное, на наш взгляд обстоятельство.

Почти все фотограммы Ман Рея – одноступенчатые фотоизображения, как и дагерротипы. По отношению к серебряно-желатиновым материалам, фотобумаге – это означает, что распределение теней и света здесь негативное. Темнеют засвеченные участки. Фон всегда черный или темно-серый. Именно наличие белого силуэта на темном фоне создает особое ощущение нереальности, «лунного затмения», как писали современники, комментируя фотограммы Ман Рея. Композиционно белые тени на черном фоне имеют совершенно иной смысловой оттенок, нежели наоборот. Силуэт воспринимается не как препятствие свету, а как свечение.

Поиски светотональных вариаций и инверсий изображения приводили художника и к использованию негативного изображения в фотопортретах или «ню». Вероятно, этим же объясняется и интерес Ман Рея к эффекту

соляризации. При засветке частично проявленного материала полутона и тени уже частично набравшие темный тон, становятся защитой от света. В то время, как более светлые участки фотоматериала, еще доступные для воздействия света, мгновенно темнеют в проявителе. Светлые участки изображения становятся тенью, а полутона, тени – оказываются более светлыми, создавая эффект совмещения негативного и позитивного изображения в одной композиции.

Композиционный парадокс, противоречие порождает своеобразный «удар» по зрительскому восприятию. Что становится зримым воплощением «художественного бренда», категории, которую обоснованно ввела в современный научных оборот О.Н.Аверьянова. Реди-мейд Ман Рея – продукт фотографический и как такой существует в материале и пространстве фотографии, оптики, фотобумаги – от вешалки до «рэйограмм» и его знаменитой фотографии яблока с шурупом вместо черешка.

Считаю, что публикация диссертации О.Н.Аверьяновой, как целостного комплексного исследования творчества Ман Рея, его эпохи, окружения, художественных и социокультурных проблем, – станет событием в отечественном искусствознании.

Подводя итог, отметим, что диссертация Ольги Николаевны Аверьяновой на тему «Ман Рэй фотограф модернизма: от изобразительных опытов к художественному бренду», представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения, отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 17.00.04 – «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура», а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Таким образом, соискатель, О.Н.Аверьянова, заслуживает присуждения ученой степени доктора наук по специальности 17.00.04 – «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Официальный оппонент:

Доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной и международной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова»

Лаврентьев Александр Николаевич