

Отзыв научного руководителя

на диссертацию *Токмачевой Полины Анатольевны* на тему:
«Образы итальянского Ренессанса в контексте английской культуры XIX – начала XX века», представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 – философская антропология, философия культуры

Тема предложена диссертанткой и поддержана руководителем. Проблемным стержнем работы было избрано творчество английских живописцев Д.Э.Миллеса, У.Х.Ханта, Д.Г.Россетти, создавших в 1848 году программно и идеологически объединенное сообщество - «Братство прерафаэлитов». В результате углубленного анализа, чему среди прочего способствовали две выставки, в Лондоне и Москве (ГМИИ им. А.С.Пушкина), сопровождавшиеся концептуально насыщенной дискуссией, публикацией новых материалов и подтвердившие *актуальность предмета и объекта* исследования, автор столкнулся с необходимостью прояснить коллизию, отразившуюся в парадоксальном определении, данном изучаемому феномену британскими критиками: «викторианский авангард». «Викторианство» – умонастроение и вкусы периода правления английской королевы Виктории (1837-1901), отмеченные чертами мещанской узости, консерватизма, лицемерия – повлекло за собой определенное отставание страны от художественных процессов в материковой Европе. Однако в XX-ое столетие Англия вступила в одном из культурных лидеров эпохи.

Проблематизация отмеченной ситуации привела к убеждению в необходимости изучения возможно более широкого контекста для укоренения в нем ориентации прерафаэлитов на «искусство до Рафаэля», прояснения мотивов и истоков подобного выбора. Предпринятое исследование помогло впервые осмыслить и истолковать как *целостное явление* протянувшуюся сквозь пять веков (XIV - XIX) преемственность обращения англичан к наследию итальянского Возрождения. В пределах этой культурной парадигмы - названной в диссертации *«мифом Италии»* как хранилища завещанной Ренессансом исключительной роли искусства, свободы личности и энергии творчества - объединились представители разных сфер духовной деятельности: Чосер, поэт рубежа Средневековья и Возрождения, Шекспир – глава поэтов и драматургов елизаветинской поры, Иниго Джонс, архитектор и деятель театра, Мильтон, создатель национального эпоса, композитор Генри Перселл, родоначальник английской музыки. В XVIII столетии эту тенденцию продолжают триумф итальянской оперы на английской сцене, вдохновленный гением Георга Фридриха Генделя, труды классицистов Аддисона и Поупа, активность блестящей когорты архитекторов-палладианцев, сопровождаемая деятельностью специфически английского института – Общества дилетантов, практикующих зодчих и теоретиков, привозивших из Италии трактаты

Виньолы и Серлио и роскошно изданные увражи наиболее выдающихся построек (Чемберс, лорд Барлингтон).

Важный культурный факт, каким была отмечена эпоха Просвещения в Европе – так называемый Grand Tour, или «Большое путешествие», совершавшееся с образовательными целями молодыми аристократами, художниками, представителями творческой интеллигенции, именно для англичан приобрел сугубое значение, форму своего рода духовного паломничества, почти исключительной целью которого была Италия, особенно ее ренессансные центры – Венеция, затем Флоренция и Рим. Для романтиков – Байрона, Шелли, Китса, четы Браунингов Италия стала воистину второй Родиной, почвой наиболее ярких страниц их творчества. Сходным образом итальянский опыт обогатил тематический и формальный арсенал графики У.Блейка и пейзажных композиций У.М.Тернера.

Каждый из эпизодов исторической цепи длительного и плодотворного функционирования образов «итальянского мифа» в английской культуре специально акцентирован автором диссертации, для их характеристики найдены во многом новые, свежие черты, что потребовало значительных исследовательских усилий. К числу удач, принесенных активными поисками, следует отнести, к примеру, дневниковые записи Диккенса, сделанные во время путешествия по Италии – материал, мало знакомый нашей культурной памяти.

Очевидную *актуализацию*, переживаемую «мифом Италии» на английской почве именно в XIX веке, П.А.Токмачева с бесспорным элементом *методологической новизны* для отечественной науки и вполне обоснованно связывает с *историзмом* – одним из характернейших признаков европейской культуры того времени.

Историзм как методология «наук о духе», как особый тип мировоззрения и культурный «код» эпохи рассматривается П.А.Токмачевой в широком спектре идей философов и мыслителей от XVII-XVIII веков до современности. В русле историзма британский «миф Италии» приобретает европейский масштаб и укрупняется до одной из центральных тенденций английской культуры, имеющей многовековую традицию и отмеченной творческими достижениями мирового значения.

Объем исследования и решаемые им задачи потребовали от диссертанта междисциплинарного, комплексного подхода, сочетания методов исторического описания, художественно-образного анализа произведений искусства, навыком которого автор диссертации достаточно овладел, и герменевтического метода в общении с текстами, относящимися к сфере *философии и художественной теории*. Рассмотрение различных этапов художественного процесса в неразрывной связи с трудами трех ярких представителей английской культуры в сфере *мысли об искусстве* – Джона Рескина, Уолтера Пейтера и Виолетты Паджет (Вернон Ли) составляет важную сторону диссертации П.А.Токмачевой. Каждой из выдающихся персоналий посвящен отдельный очерк – своего рода исторический и

духовный портрет на фоне эпохи, с анализом и интерпретацией культурного вклада.

Закономерное и узловое, стимулирующее значение, согласно трактовке П.А.Токмачевой, приобрела в широко развернутом контексте деятельность трех поколений художников-праерафаэлитов, совершенное ими в начальный период открытие так называемых «итальянских примитивов» - мастеров Раннего Возрождения (XV века), оказавшееся эффективным средством борьбы с академизмом и продвижения в сторону становящегося модерна и авангарда – систем, основанных на субъективной акцентированности художественной формы в противовес пассивной имитации природы. Затем приходит время увлечения колористическими ценностями венецианской живописи Высокого Возрождения. Праерафаэлиты конца XIX - начала XX века становятся активными участниками реализации идеи соединения искусства с промышленностью, где Англии принадлежит лидирующая роль (У.Моррис), а также создают одни из наиболее выразительных образцов стиля модерн в станковой и монументальной живописи, в сценографии (Э.К.Берн-Джонс) и графике (О.Бердслей), оказываются причастны к характерным явлениям конца века – символизму, декадансу и эстетизму.

На всем протяжении работы над диссертацией П.А.Токмачева находилась в постоянном контакте с руководителем, проявляла искреннюю увлеченность, постоянное стремление к поиску новых идей и фактов, сохраняла критическую оценку собственных результатов и неистощимую работоспособность. Научная скрупулезность побудила ее пройти специальный курс по изучению техники и технологии живописи.

К ее личным достижениям следует отнести раздел, посвященный итальянской теме в теории и практике английского садового искусства, представленного Дж.Р.Ситвеллом и Г.Пето. Не известный у нас яркий по мысли трактат Ситвелла анализируется на основе первоисточника, переведенного автором диссертации. Равным образом, обращение к опыту итальянской *commedia dell'arte* со стороны выдающегося реформатора европейского театра Эдварда Гордона Крэга в разнообразных научных трудах обычно лишь констатируется, тогда как в диссертации П.А.Токмачевой содержится подробный анализ взглядов режиссера, сделанный на основе статей, опубликованных в издававшемся им в 900-ых годах и малодоступном теперь журнале «Маска», специально выписанном для этой цели из Флоренции, где он в свое время печатался.

Итоговый вывод из проделанного исследования состоит в том, что многогранное и творчески плодотворное функционирование образов итальянского Ренессанса в контексте английской культуры XIX – начала XX века может расцениваться как феномен *диалога культур* и подлежит последующей интерпретации в русле подобной парадигмы. В свою очередь, выход на столь высокий уровень обобщения свидетельствует о преобразовании принятых автором историко-культурного и культурологического подходов в *культурно-философский*.

Работа имеет разветвленную, но четкую структуру, изложение последовательно и логично, язык – ясен, специальная терминология используется грамотно и свободно. Включение в доказательную базу диссертации отдельных отсылок к роману Дж.Голсуорси «Сага о Форсайтах», эпопеи, посвященной жизни викторианской Англии рубежа XIX-XX веков, свидетельствует о наличии у автора подлинной историко-культурной и художественной интуиции. Действительно, основной конфликт романа – несовместимость красоты, духовной свободы и любви с миром «собственников» - получает свое воплощение в доведенной до символа трагической коллизии, протагонистами которой выступают возвращенная фантазией прерафаэлитов тичиановская темноглазая красавица с волосами цвета меда (Ирен) и итальянский архитектор (Боссини), то есть художник, представитель страны искусства по-преимуществу, что почти буквально совпадает с центральной идеей диссертации.

В целом, можно констатировать, что цели диссертационной работы достигнуты, положения, выносимые на защиту, обоснованы, результаты объективны и получены автором самостоятельно.

Диссертация П.А.Токмачевой «Образы итальянского Ренессанса в контексте английской культуры XIX - начала XX века» выполнена на высоком научном уровне и может быть представлена к рассмотрению и защите по специальности 09.00.13 - философская антропология, философия культуры.

Научный руководитель
профессор кафедры истории и теории
мировой культуры философского
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,
доктор искусствоведения

М.И.Свидерская

Подпись Свидерской М.И. заверяю
ученый секретарь философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Гришук-Прякудина Е.Е.
«05» октября 2015г.