

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

Диссертация Ольги Николаевны Аверьяновой представляет собой актуальное, научно значимое исследование, в котором рассматривается проблема фотографического модернистского дискурса в стратегии формирования художественного бренда. В работе анализируется и актуализируется понятие художественного бренда, его критерии, модель функционирования, обосновывается его специфическая парадигма, синтезирующая полистилизм художника, легализующая поздние авторские репликации. Выбранная в диссертации фигура Ман Рэя как нельзя лучше подходит для анализа художественного брендинга и отзывается актуальным рефреном более поздних авторов XX столетия и актуальных художников XXI века. Художник и фотограф, оказавшийся на пересечении ранне-авангардистских направлений модернизма и коммерциализации сюрреализма, обновления техник создания и видения, критериев вкуса и востребованности, исследование наследия которого всегда представляет собой большой сонм проблемы. Тем отраднее, что в этом во многом новаторском исследовании многие эти проблемы оказались решены, и мы имеем не просто исчерпывающее монографическое исследование творчества одного из крупнейших мастеров фотографии XX века, но теоретически значимую работу, переопределяющую соотношение психологии искусства, социологии искусства, исследований выразительности и критики художественных программ как неотъемлемых компетенций современного искусствоведения.

В результате такого соединения разнородных задач, лежащих в области социологического исследования искусства, с одной стороны, и монографического изучения творчества одного художника, с другой, диссертантке удастся выработать собственный методологический подход, сочетающий в себе широкий культурно-исторический анализ и достаточно актуальную семиотику, с привлечением разнообразных источников, включающих собственные сочинения Ман Рэя, обширную периодику, а также, конечно, и монографии о его творчестве, которые, заметим, несмотря на кажущуюся популярность фигуры, не столь обширны. Стоит особо отметить, что в переводе некоторых из них диссертантка принимала непосредственное

участие. Важное обстоятельство – отсутствие до сего дня монографических исследований о Ман Рее на русском языке нет. Автор стремится найти взаимоотношение между применяемыми художником экспериментальными приёмами и практиками (в частности, бескамерной фотографии, аэрографии, репликации), связанными с модернизмом, в котором Рэй один из важных фигурантов, с одной стороны, и теми задачами, которые вытекают из специфики зарождения массового искусства – с другой. В результате ей удастся дать собственную оригинальную интерпретацию произведений Ман Рэя и выдвинуть некоторые новые гипотезы, касающиеся особенностей, например, его рейографических работ, ставших главным маркером бренда.

Диссертационное исследование О.Н. Аверьяновой имеет чёткую структуру, состоит из пяти глав, общий объём работы – 465 страниц. Работа основывается на фундаментальной историографической базе, её библиография включает 517 работ на разных языках. Отдельная глава посвящена исследованиям творчества Ман Рэя и представляет собой исчерпывающий историографический анализ, впервые вводящий ряд исследований в отечественное искусствоведение. Важное значение здесь имеет анализ монографий и каталогов о Рэе, изданных в различных музеях мира, что включает контекст музейных институций, что это очень важно для проблематики данной диссертации. Вторая глава рассматривает фотографию в социокультурном пространстве первой трети XX века, здесь также проявляется фигура Ман Рэя в общем институциональном контексте изобразительно-живописного и визуально-фотографического модернизма Европы и США. Этот контекст необходим для понимания ключевых диалектических тем работы – индивидуально-элитарное /массовое, живопись/фотография, художник/бренд – в стремлении их снятия через синтез.

Основные главы работы посвящены доказательству ключевых положений диссертации. Автор справедливо утверждает, выбрав путь полистилизма, Ман Рэй тотально задействует все механизмы по выстраиванию художественного бренда MAN RAY – от программных статей, выставочной деятельности, собственно художественных произведений и коммерческих работ – он осуществляет снятие межвидовых и межродовых границ между искусством и между искусством и неискусством, что представляется сегодня остроактуальным. Все это в диссертации сформулировано точно и в научном отношении доказательно, тем самым цель работы достигнута: последовательно и системно показан сознательный процесс формирования художественного бренда MAN RAY (в том числе на ряде малоизученных работ художника). Проводимая в диссертации сквозная линия по выявлению

ключевых компонентов художественного эксперимента и художественного бренда демонстрирует в том числе их взаимодействие, обнаруживая общие принципы: автографизм, репликация, технологизм. Этот важнейший аспект работы доказывает единые нормы «охудожествления», свойственные модернистскому мышлению как таковому и непосредственно выражается в процессе продвижения искусства как такового в условиях формирования новой его модели – популярной, массовой. Роль фотографии в этом процессе ключевая с силу её специфических особенностей, главные из которых тиражируемость, автоматизм, механистичность, концептуальная подвижность.

Тема брендинга сегодня особенно важна для понимания процессов коммуницирования художника и современного искусства, связанных со спецификой его участия во всемирных художественных движениях, соотношением формальных приёмов и семантической продуктивности, обновлении прагматических целей на разных уровнях «художественного производства», проблемы описания и классификации произведений с учётом уникальности или воспроизводимости не только самих артефактов, но контекстов их существования. Таким образом, работа основательна и теоретична, а также по-настоящему практична: мы можем увидеть, как искусство авангарда и сюрреализма, которые были связаны с многослойно динамичным контекстом, создали прецедент существования художественного бренда, а не просто воспроизводимого артефакта, в рамках, например, его музейной реконструкции, параметрически обозначив все те зрительские установки, всю ту социальность вещей, которые способствовали их многоуровневому восприятию, начиная с поп-арта и до сегодняшнего дня. Все эти темы затронуты глубоко и очень профессионально. Так, брендинга понимается не как просто создание узнаваемых образов, рассчитанных на отработанные зрительские реакции, но как критическое изменение самих условий создания произведения, при которых творческий процесс как раз и становится «производством», а оценка распространяется уже не на отдельные элементы или художественные параметры стиля, но на динамику прогнозируемого развития «проекта» как такового.

Автор находит интересный, новый подход к исследованию фотографической практики как авангардной формы искусства в целом, обладающей не только заранее обоснованной прагматической целью, или аккумулирующей прагматические решения за счёт новых социальных измерений семантического акта. Эта особая авангардная форма представляет собой особый эксперимент, в которой вовлечены как различные структуры прагматизации, начиная от частной деятельности художника и его

теоретизирования, так и собственно мировая рецепция его искусства как необходимого звена в процессе самоопределения искусства в новых условиях. И все это, оказывается неотъемлемой частью творческого профиля художника.

Диссертантка справедливо указывает на социально-экономические условия изменения границ искусства, на новые концепции личности в этот период, как эксплицитные, так и имплицитные, на новые материалы и формы искусства, но главное, на сами принципы эволюции изобразительного искусства, включая вопросы стиля и манеры. Материал, который изучен в представленной диссертации, находится на границах того самого перехода от стилистических критериев мастерства к внестилистическим, господствующим в актуальном искусстве, уже указывающим на то, как искусство создаёт себе контексты, включая социальную обусловленность как моменты контекстуализации. Критический анализ, осуществлённый в диссертации, показывает, как именно новации Ман Рэя были не просто частью формальных и идеологических поисков эпохи, но новым способом развития индивидуального стиля и индивидуальной манеры художника. Следует отметить и тонкость частного анализа отдельных произведений.

В результате перед нами – одна из самых значительных работ последних лет по искусству XX века, соединяющая проблемное видение специфики искусства указанной эпохи на разных этапах его развития с мастерским анализом творческого вклада изучаемого художника в искусство как таковое.

Автора отличает широкая эрудиция, вдумчивое изучение источников в сочетании с исследовательской смелостью, логичным и ясным построением, убедительностью в доказательстве своих идей. Работа написана хорошим, ярким литературным языком. Мы полагаем, что диссертация О.Н. Аверьяновой отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, выполненным на кафедре всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а ее автор в полном правом заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения.

Научный консультант:

Профессор кафедры всеобщей истории искусств
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Доктор искусствоведения

С.С. Ванеян

27.11.2020 г.