

ОТЗЫВ

председателя диссертационного совета на диссертацию
Крус Фахардо Юлли Марлей на тему: «**Война и насилие в колумбийском искусстве XX века**», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности
5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Представленная научная работа соискателя ученой степени кандидата искусствоведения посвящена многоплановому изучению изобразительного искусства с точки зрения отображения в нем таких негативных проявлений, как война и насилие в колумбийском искусстве XX века. Диссертационное исследование Крус Фахардо Юлли Марлей следует рассматривать в общем контексте развития современных межкультурных и междисциплинарных связей российского искусствознания. Появление научных исследований по ранее не затрагиваемой искусствоведами проблематике способствует формированию более полной и широкой панорамы развития всеобщей истории искусства XX века. Как отмечает соискатель: «Искусство не осталось чуждым насильственным процессам в стране, история искусства была затронута войнами и конфликтами и давала свой особый отклик в каждый из периодов насилия в Колумбии. В итоге тема насилия заняла особое место в истории колумбийского искусства, без нее невозможно понять развитие изобразительного искусства в Колумбии» (стр.5 дис.).

Таким образом **актуальность** избранной темы обусловлена тем, что позволяет нам понять взаимосвязь между войнами и политическими конфликтами в Колумбии и ходом развития изобразительного искусства в этой стране. Исследование показывает, что искусство не только отражает реалии насилия, но и является частью данной реальности, помогает ответить на вопрос, насколько сама тема повлияла на эволюцию истории искусства в Колумбии не как привнесенная извне, а как имманентная национальной культуре.

Цель научной работы - проследить и изучить эволюцию темы насилия в колумбийском искусстве, ее стилистические и эстетические характеристики и связь с насильственными событиями XX века. Цель обусловила постановку весьма обширного ряда задач, сформулированных Крус Фахардо Юлли Марлей. В их числе: найти связь академизма начала века с темой насилия и определить причины, по которым портрет и пейзаж доминировали на художественной сцене Колумбии в первые десятилетия XX века; проанализировать причины и следствия глубокой заин-

РК № 33-06-1264 от 10.10.2023

тересованности художников социальными проблемами в изобразительном искусстве 1930 – 1940-х годов; выявить эстетический и тематический разрыв в искусстве, образовавшийся после событий Богоотасо, и то, как эти события становятся катализатором процесса возникновения критического отношения искусства к действительности; исследовать возникновение темы насилия как основополагающего момента для истории искусства Колумбии, а также роль современных художественных течений в рамках развития темы войны и насилия в изобразительном искусстве; проанализировать тенденцию к описанию насилия в творчестве художников 1950 -1970-х годов; изучить обращение к стилистике современного модернистского искусства как средству отражения насильственных реалий, стоящих за событиями во Дворце правосудия, а также важность тематики жертв войны и насилия для художников в конце XX века; обозначить поворот темы войны и насилия в искусстве от показа катастрофы насилия к стремлению восстановить историческую память и обновить разрушенную социальную ткань общества .

С помощью комплексного исследовательского подхода, включающего такие методы, как культурно-исторический, иконологический и формально-стилистический, автор анализирует развитие темы на протяжении столетия. Хронологические границы исследования - начиная с деятельности Школы изящных искусств Боготы в конце XIX века и заканчивая новыми современными практиками.

В качестве эмпирического материала автор широко привлекает материалы периодических изданий, поскольку позволяет нам проследить, как развивались политические события, вызвавшие репрессии и насилие на протяжении XX века, это такие газеты, как «Эль-Сигло», «Хроника», «Кромос», «Эль-Тиempo», «Эль-Эспектадор» и пр. Кроме того привлекалось эпистолярное наследие художников, различные интервью и заявления художников, некоторые из которых были связаны с конкретными насильственными событиями. Объемный корпус использованных в диссертации материалов подтверждает высокую степень достоверности исследования.

- **Научная гипотеза**, выдвигаемая Крус Фахардо Юлли Марлей, базируется на следующих основных положениях:
- тема войны и насилия в Колумбии в первые десятилетия XX века встречается редко, скрыто она присутствует в картинах, которые вызывают в памяти освободительные подвиги колумбийцев, но не отражают насилиственную реальность первых войн XX века;

- связь войны и насилия с искусством в первые десятилетия XX века обнаруживается посредством социального статуса художников как принадлежащих к классу помещиков. Академический пейзаж превращается в своего рода символическое представление проблемы насилия;
- в 1930 – 1940-х годах возникло поколение художников, новое по своей социальной принадлежности, заинтересованных социальными проблемами страны, что стало прецедентом для развития темы войны и насилия в национальном искусстве середины XX века;
- после убийства Хорхе Элисера Гайтана целое поколение художников заинтересовалось проблемой насилия. События Боготасо волнуют художников и побуждают их представить свои работы как свидетельство того, что произошло. Для этого они используют современные техники и стили, чтобы запечатлеть увиденное и пережитое в дни конфликта;
- начиная с периода Насилия, изображение актов насилия будет повторяющейся темой в творчестве художников либо в форме социальной критики, либо как представление жестокой реальности в национальном искусстве. Стили и техники европейского авангарда будут переосмыслены колумбийскими художниками, чтобы использовать их в работах, связанных с этой темой;
- в 1960 – 1970-х годах возникла новая иконография Насилия. Работы, созданные в этот период, сосредоточены на описании насильственных действий с использованием гравюры и рисунка в качестве основного технического средства. Художники перестают следовать эстетическим ориентирам, идущим из Европы и США, и обретают новую эстетику, свойственную национальному искусству;
- тема войны и насилия в конце века уступает место искусству, цель которого — почтить исчезнувших и помочь семьям оплакивать их умерших. Иными словами, теперь искусство стремится восстановить историческую память, социальную ткань общества и мир.

Научная новизна представленной работы вполне очевидна и подтверждается тем, что в отечественной историографии изучение искусства и культуры Колумбии в контексте политических и социальных потрясений страны на протяжении XX века и до наших дней подробно не становилось предметом изучения на русском языке. Настоящее исследование является первым опытом. Диссертант справедливо отмечает, что «исследовательская тема войны и насилия в искусстве Колумбии не-

достаточно представлена в русскоязычной историографии, большинство работ написаны на испанском и в меньшей степени на английском языках. В западной литературе проблема насилия в историографии является часто затрагиваемой из-за того, что войны и вооруженные конфликты были постоянным явлением в истории Колумбии, но отношения между искусством и насилием подробно стали рассматриваться только в последние десятилетия XX века» (стр.14 дис.).

Теоретическая значимость диссертационного исследования для искусственно-знания заключается в том, что оно способствует пониманию насилия: работа позволяет понять природу насилия в Колумбии, а также характер его влияния на общество. Анализ искусства, связанного с войной и насилием, дает информацию о поведении художников, общества и участников конфликта перед лицом актов насилия, имевших место в стране на протяжении XX века. Отношения, существующие между насильтвенными действиями, художниками и эстетическими проявлениями каждого периода, позволяют понять важность, которую искусство приобретает во внутреннем конфликте страны и позволяют обнаружить особое тематическое развитие насилия в латиноамериканской стране.

Практическая значимость проделанной работы определяется возможностью сосредоточиться на области изучения стилей изобразительного искусства Колумбии. биографиях колумбийских художников, поскольку они дают представление о творчестве большого количества колумбийских художников XX века. Материалы исследования могут быть использованы в курсах высших учебных заведений, связанных с культурными исследованиями Латинской Америки и Колумбии, для подготовки лекций, семинаров, конференций, радио- и телетрансляций по проблематике культуры и искусства Латинской Америки.

Достоверность результатов исследования Крус Фахардо обусловлена применением широкого круга источников по затронутым вопросам, сравнительно большим объемом собранного и проанализированного эмпирического материала, значительным количеством работ отдельных художников, опорой на внушительную и малодоступную для российских исследователей источниковедческую базу, а также достаточной степенью апробации результатов исследования.

Искусство было основным инструментом для выражения идей и эмоций, а также для сопротивления во времена конфликтов и насилия. В колумбийском контексте XX века, отмеченном жестокими событиями и поисками справедливости, художники нашли в искусстве мощный способ донести свои идеи до зрителя. Диссертация посвящена анализу этих художественных проявлений и их роли в постро-

ении исторической памяти и оформления процесса общественного сопротивления.

В первой главе «Сто лет насилия в Колумбии» автор рассматривает основные исторические периоды в истории страны XX века: от 1899 года до начала XXI года. Во второй главе «Тема насилия и репрессий в колумбийском искусстве начала XX века: академизм, авангард и социальная тематика в искусстве» автор подробно описывает, как в первые десятилетия XX века академизм доминировал в эстетике и художественном стиле Колумбии, особенно среди художников, получивших образование в Национальной школе изящных искусств. Творчество Санта-Марии стало ориентиром для его учеников, что привело к принятию в Колумбии авангардного искусства в 1950-х годах.

В третьей главе «Искусство насилия (1948 — 1958) автор анализирует, как в течение 1940 - 1950-х годов искусство Колумбии открыто обращается к теме насилия и войны. Исторические события знаменуют важную веху в художественном развитии страны. Художники начинают отражать действительность, включая и политическое, и сельское насилие. Очевидно идеологическое разделение между теми, кто использует искусство как социальную критику, и теми, кто просто запечатлевает исторический момент. Данная глава показывает, что искусство, связанное с насилием и войной в Колумбии, многообразно и отражает национальную реальность, балансируя между социальным посылом и формальным поиском.

В четвертой главе «Искусство и партизанская война» рассматривается искусство войны и насилия на протяжении десятилетий с 1960-х по 1980-е годы. Автор приходит к выводу, что тема имеет существенные особенности: наблюдается эстетическая стабилизация, когда различные стили и техники мирно сосуществуют друг с другом. Современное искусство в полной мере внедряется в художественный мир Колумбии, порождая собственный художественный язык и способствуя интенсификации поисков национального искусства. Насилие становится самостоятельной темой колумбийского искусства. События во Дворце правосудия разрушают романтизацию партизанской войны, побуждая новое поколение художников сосредоточиться на последствиях насилиственных действий, человеческой боли и трагедии. Крус Фахардо показывает, что в трактовке насилия в искусстве очевидна множественность, варьирующаяся от социальной до политической или чисто художественной направленности. В конце 1980-х творческие концепции современного искусства полностью утверждаются в Колумбии.

В пятой главе «Роль жертвы в искусстве, посвященном теме войны и насилия в конце XX века» автор показывает, как в конце XX века в Колумбии художни-

ки отходят от авангарда и начинают активно искать свой собственный стилистический язык, отходя от европейских школ. Возникает новое множество видов искусств, в котором технологии играют фундаментальную роль, а фотография позиционируется как неотъемлемая часть истории колумбийского искусства, имеющая решающее значение для понимания темы насилия.

В своем исследовании соискатель показывает, что на протяжении XX века насилие в Колумбии серьезным образом влияло на историю страны. От Тысячедневной войны до внутреннего вооруженного конфликта насилие имело разрушительные последствия. Диссертант утверждает, что насилие повлияло на развитие искусства в Колумбии. По мере того, как общество претерпевало политические и социальные изменения, художники отражали эти темы в своих работах, от борьбы между политическими партиями в середине XX века до внутреннего вооруженного конфликта и наркотрафика. С помощью различных стилей и техник художники открыто обращались к насилию, изображая акты насилия и исследуя социальные и политические последствия насилия в стране. Насилие было постоянной темой в колумбийском искусстве и служило фактором эстетической и стилистической эволюции художников.

Темы, мотивы, образы и концепции, обсуждаемые диссертантом, приобретают особенное значение на фоне социально-политической и художественно-культурной панорамы рубежа XX - XXI веков, становятся общим языком для человека нашего времени и окружающего нас мира.

Научное исследование выполнено на должном уровне, содержит целый ряд сведений, представляющих несомненный интерес как для истории изобразительного искусства Колумбии, так и для истории иberoамериканского искусства в целом.

Основные положения, выносимые на защиту, и представленные в заключении диссертации результаты, в совокупности позволяют квалифицировать диссертационное исследование как обладающее научной новизной, очевидной актуальностью, высоким потенциалом практического применения в современной искусствоведческой деятельности. Перечень публикаций автора отражают содержание и результаты диссертационного исследования. Работа сопровождается иллюстративным материалом с аннотированными подписями в количестве 120 наименований.

Положительно оценивая работу в целом, тем не менее хотелось бы высказать несколько замечаний и рекомендаций.

1. Поскольку в России искусство Колумбии практически малоизвестно, не очень хорошо российское общество знакомо с подробностями истории Ко-

лумбии XX века, во введении желательно было бы уделить внимание терминологическому феномену «насилия» в Колумбии, как таковому, пояснив особенности его использования в работе.

2. В диссертации чрезвычайно много имен художников, исторических и общественных деятелей, большинство вводятся впервые в отечественное искусствознание, для облегчения оперативного использования столь сложного материала не только специалистами, но и более широким кругом интересующихся, можно рекомендовать дополнить справочно-вспомогательный аппарат диссертации терминологическим словарем и аннотированным именным указателем.
3. В случае тиражной публикации текста диссертации на русском языке необходимо дополнительно вычитать встречающиеся мелкие опечатки и исправление падежей.

Заключение

Диссертация Крус Фахардо Юлли Марлей на тему: «Война и насилие в колумбийском искусстве XX века» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Крус Фахардо Юлли Марлей заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения наук по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены.

Председатель диссертационного совета

Глинтерник Элеонора Михайловна
доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой рекламы ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет»

10.10.2023.