ОТЗЫВ

председателя диссертационного совета на диссертацию Веласкеса Сабогаля Поля Марсело на тему: **«Графика анархистской периодики рубежа XIX-XX вв.: основные проблемы и направления»**, представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Диссертационное исследование П. М. Веласкеса Сабогаля следует рассматривать в общем контексте развития современных межкультурных и междисциплинарных связей российского искусствознания. Как следует уже из названия, научная работа соискателя посвящена особенностям графического искусства 1880 – 1930-х гг. в контексте анархистской журнальной культуры. Как отмечает сам автор, начиная со второй половины XX века растет количество международных конференций, научных исследований, спецвыпусков журналов и художественных выставок, посвященных многообразной роли анархизма в культурно-художественном пространстве модернизма.

В этой связи, как видится, и как обосновывает сам Веласкес Сабогаль, эпоха развития средств массовой коммуникации способствовала формированию и распространению анархистской идеологии посредством трансграничной издательской деятельности, что обусловило развитие взаимодействия между анархистами и художниками в области внутрижурнальной иллюстрации. Именно графика в рассматриваемый период заняла ключевую позицию в процессе конвергенции между политикой и эстетикой в рамках анархистской журнальной культуры многих стран мира.

Таким образом **актуальность** избранной темы обусловлена тем, что графическое искусство занимает ключевое место в восстановлении и обсуждении основных проблем и направлений анархистской визуальной культуры рубежа XIX - XX вв. Темы, мотивы, образы и концепции, обсуждаемые диссертантом, приобретают особенное значение на фоне социально-политической и культурно-художественной панорамы рубежа XX - XXI веков, становятся общим языком для человека нашего времени и окружающего нас мира.

Целью научной работы стало исследование графики анархистской периодики 1880 – 1930-х гг. на перекрестке истории и философии «классического анархизма», процессов транснациональной миграции и искусства авангарда, а также частичная реконструкция анархистской визуальной культуры.

Цель обусловила постановку весьма обширного ряда задач, сформулированных автором. В их числе: рассмотреть архив анархистской иллюстрированной прессы как графический источник для искусствоведческого исследования, освещая его каноны и проблемы репрезентации; определить основные проблемы изучения взаимосвязей анархизма и искусства, а также графического

искусства анархистской периодики в современном искусствоведении; исследовать проблему миграции образов в анархистской периодике, а также, рассмотрев основные стратегии заимствования и переосмысления графики и проблемы ее атрибуции, определить особенности формирования общей анархистской визуальной культуры; восстановить процесс становления «трансатлантического модернизма» в анархистской журнальной культуре, в частности проследить специфику жанрово-стилистической и тематико-иконографической ассимиляции, протекающей на фоне экспрессионистской эстетики; установить типологию образа анархиста в свете его основных тематико-иконографических направлений, проанализировав его визуальную интерпретацию в соответствии с теорией и практикой рубежа веков, а также западноевропейскими, мировыми и локальными традициями; проанализировать представление концепции «анархистского насилия» на примере особенностей образов толпы и баррикады и выявить аспекты взаимосвязи анархизма, особенно анархо-синдикализма, и художественного авангарда.

Научная гипотеза, выдвигаемая П. М. Веласкесом Сабогалем базируется на нескольких основных положениях, а именно: графика анархистской журнальной культуры есть самостоятельное явление в искусстве рубежа XIX - XX вв., в котором сходятся разные жанрово-стилистические тенденции и западноевропейские иконографические традиции, приводящие к появлению собственных иконографических направлений и разнообразной стилистики в анархистской визуальной культуре. В рамках развития графики анархистской периодики рождаются настоящие проблемы атрибуции, которые к настоящему времени остаются неизученными. Миграция анархистов, периодических изданий и графических образов являлась импульсом к формированию транснационального визуального пространства, на которое опиралась графика анархистской периодики. Это пространство развивалось на основе совместных стратегий заимствования, переосмысления и ассимиляции зарубежной графики в местных контекстах, что приводило к появлению общих тематико-иконографических и жанрово-стилистических тенденций.

Научная новизна представленной работы подтверждается тем, что в отечественной историографии настоящее исследование действительно является первым опытом научного анализа графики анархистской периодики с позиции современного искусствознания. В данной работе впервые исследуются основные направления в иконографической трактовке образа анархиста, а также особенности репрезентации концепции «анархистского насилия» в аспекте образов «толпы и «баррикады». Для этого к исследованию привлечены графические памятники, которые ранее не рассматривались в исследовании анархистской периодики. В диссертации впервые восстанавливаются фигура и творчество целого ряда малоизвестных или забытых художников-графиков, связанных с формированием анархистской визуальной культуры. В исследовании впервые актуализируются и

подробно рассматриваются основные проблемы и направления в историографии анархистской периодики рубежа XIX - XX вв.

Эмпирический материал, положенный в основу исследования, составили графические листы, издаваемые в анархистской периодике таких стран как Россия, Аргентина, Чили, Бразилия, Коста-Рика, США, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Германия и Швеция.

Теоретическая значимость диссертационного исследования для искусствознания заключается в том, что в рамках комплексного подхода становится возможным существенно дополнить и развить ранее не рассмотренные проблемы и направлениия в изучении графики анархистской периодики указанного периода, способствуя тем самым формированию многостороннего представления о взаимосвязях искусства и идеологии на примере «классического анархизма».

Практическая значимость проделанной работы определяется возможностью использования собранных материалов и сделанных выводов при подготовке лекционных курсов, общих работ и учебных пособий, посвященных истории искусства в целом и графического искусства рубежа XIX - XX вв., в частности, а также лекционной тематике о взаимосвязи искусства и анархизма. Главы и параграфы диссертации могут быть использованы в основе научных статей, докладов на конференциях, а также в выставочных кураторских проектах.

Достоверность результатов исследования П. М. Веласкеса Сабогаля 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.

Цель и задачи исследования обусловили построение основного текста, состоящего из введения, четырех глав, заключения (274 страницы), справочно-вспомогательного аппарата, включающего список источников и литературы на русском и иностранных языках (в общей сложности 387 наименований на 27 страницах). Специально следует отметить очень интересное приложение в виде альбома иллюстраций, включившего 310 образцов журнальной графики. Общий объем основного текста диссертации – 303 страницы.

Работа написана на основе большого количества визуальных и текстуальных источников рубежа XIX - XX вв. на русском и ряде других иностранных языках. Выделяется использование более 50 анархистских периодических изданий, некоторые из них были впервые введены в научный оборот. Анализ обозначенной темы носит междисциплинарный характер. В нем пересекаются как миграционные потоки периодики и анархистов, так и художественно-стилистические инновации

искусства авангарда, а также исторические и философские особенности анархистской идеологии.

Исследователь справедливо утверждает, что анархистская визуальная культура представляла собой трансконтинентальное и автономное явление искусства рубежа XIX - XX вв., а графика, в свою очередь, являлась ее наиболее идеальным средством коммуникации. Несмотря на то, что речь идет о недавно возникшей и малоизученной теме в современном зарубежном искусствоведении, отмечается формирование ряда устоявшихся канонов интерпретации, в рамках которых рассматриваются сходные классификации, концепции, источники и графические памятники. Данная диссертация посвящена обновлению уже установившихся толкований путем обращения к новым проблемам и направлениям исследования, излагаемым в основных главах.

В первой главе «Историография проблемы взаимосвязи анархизма и искусства на рубеже XIX - XX вв.» П. М. Веласкес Сабогаль достаточно обстоятельно затрагивает не только вопросы, связанные с архивами анархизма, особенностями их сохранения и материалами, содержащимися в фондах хранилищ, но и анализирует основные труды, посвященные исследованию взаимосвязей анархизма и искусства авангарда в отечественном и зарубежном искусствоведении. Автор уделяет существенное внимание тенденциям в изучении графики анархистской журнальной культуры, выделяя формирование «иконографического канона». Идентифицированы лакуны в изучении графики, которые восполняются в последующих главах.

Во второй главе «Проблема миграции образов: становление общей визуальной культуры и трансатлантического модернизма» диссертант восстанавливает пути миграции значительного набора графических образов из анархистских публикаций Франции и Бельгии в анархистскую прессу Аргентины. Определены главные иконографические источники (*L'Assiette au beurre, La Voix du Peuple, Les Temps nouveaux, Haro!, Альбом 20 лино-памфлетов* и др.). Выделены два вида миграции образов (прямая и непрямая), а также стратегии заимствования и адаптации зарубежных иллюстраций согласно особенностям местного контекста. Раскрывается процесс тематико-иконографической и жанрово-стилистической ассимиляции зарубежных художников-экспрессионистов в контексте графики аргентинской анархистской прессы (*La Protesta, Ideas y Figuras, Izquierda, La Campana de Palo* и *Nervio*).

В третьей главе «Основные направления в иконографической трактовке образа анархиста в печатной культуре рубежа XIX-XX вв.» П. М. Веласкес Сабогаль предлагает авторскую типологию образа анархиста. Данная типология содержит 16 категорий, позволяющих создать классификацию образа анархиста в соответствии с архетипами и моделями тела и сознания, задуманными деятелями разных анархистских тенденций и других социально-политических направлений.

Реконструкция стратегий саморепрезентации, использованных анархистами, освещает тесное отношение истоков анархистского мировоззрения с историей искусства, античностью и иудейско-христианской традицией. Неслучайно, кроме локальных архетипов (Франция, Голландия, Аргентина, Россия), автор идентифицирует общие тематико-иконографические тенденции в иконографической трактовке образа анархиста, свойственные разным географическим контекстам (Испания, Франция, Германия, Бельгия, Швеция, Италия, Аргентина, Чили, Бразилия и др.).

В четвертой главе «Концепция насилия в графике анархистской печатной культуры в аспекте образов толпы и баррикады» уделяется внимание трактовке образов «толпы» и «баррикады» в анархистской журнальной культуре рубежа XIX-XX вв. По мнению автора, «толпа» и «баррикада» служили средствами для визуального представления концепции «анархистского насилия» и, одновременно, мостом между анархистами и авангардными художниками в поиске эстетического и социального возрождения. С целью анализа особенностей трактовки образа «толпы» в анархистской периодике, диссертант вводит новые дефиниции, включающие такие понятия, как: «масса-лава», «витальная толпа», «толпа-вулкан», отвечающие стилистической или тематической специфике анализируемых графических листов. Исследованы философия и практика анархо-синдикализма, а также некоторые теории психологии масс как ключевые факторы развития и, следовательно, комплексного понимания «толпы» в контексте анархистской идеологии. Общее исследование возникновения рассматриваемого феномена на рубеже веков проводится с акцентом на ее исторические, идеологические и художественные подтексты, которые сохраняют свою актуальность в контексте XXI века.

В обстоятельном заключении диссертант подводит итоги проделанного исследования и формулирует целый ряд основополагающих выводов по рассматриваемой проблеме. В процессе исследования соискателем была доказана необходимость интеграции трех аспектов для проведения комплексного исследования графики в рамках анархистской идеологии, а также для актуализации изучения основных проблем и направлений, на основе которых строится историография по обозначенной проблеме. Таким образом, в диссертации был идентифицирован ряд из трех неисследованных и малоисследованных измерений для рассмотрения и реконструкции графики анархистской журнальной культуры, а именно: 1) проблемы миграции образов, 2) трактовки образа анархиста и его основных иконографических направлений и 3) репрезентации концепции насилия в аспекте образов «толпы» и «баррикады».

Анализ эмпирического материала проливает свет на графику анархистской периодики 1880 – 1930-х гг. как уникальное и самостоятельное явление в истории искусства. Своеобразное развитие графики анархистской журнальной культуры на перекрестке «классического анархизма», великих трансконтинентальных миграций

и авангардных эстетик в западной Европе, России и на американском континенте, способствовало возникновению обширной визуальной культуры, чьи образы, темы и мотивы остаются в силе на фоне и в контексте историко-культурного и социально-политического пространства нашего времени.

Научное исследование выполнено на должном уровне, содержит целый ряд сведений, представляющих несомненный интерес как для истории журнальной графики, так и для истории и теории графического искусства в целом, как отечественного, так и зарубежного.

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.

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

1. На стр. 5 диссертации автор пишет: «Со второй половины XX в. растущее количество международных конференций, диссертаций, спецвыпусков журналов и художественных выставок, посвященных многосторонней роли анархизма в культурно-художественном пространстве модернизма, свидетельствует о растущей консолидации усилий ученых по изучению искусства через призму истории, философии и практики анархизма как одного из актуальных направлений в современном искусствоведении». Данное утверждение выглядит голословно, поскольку не подтверждено каким-либо конкретным перечнем или ссылкой хотя бы на часть проведенных мероприятий.
2. По версии автора хронологические рамки исследования включают в себя период с 1880-х по 1930-е гг., в то время как в названии работы и в главах фигурирует «рубеж XIX - XX вв.». Такое расхождение вызывает вопросы, поскольку период 1880 - 1930-х гг. рубежом веков не является. Можно рекомендовать привести в соответствие какую-либо из используемых хронологических границ.
3. 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.

4. На стр. 254 соискатель прогнозирует: «Одним из наиболее перспективных направлений будущих исследований является реабилитация графических образов анархистской журнальной культуры рубежа XIX - XX вв. в художественных практиках современных художников и в визуальной культуре нынешнего века». Данное утверждение не вполне понятно, представляется дискуссионным и нуждается в дополнительных комментариях. В каком ракурсе, на какой художественной или общественно-политической почве и в каких рамках, по мнению автора, должна происходить реабилитация графических образов?
5. Сделанные замечания и рекомендации не умаляют научной ценности исследования и дают возможность заключить, что оно соответствует имеющимся требованиям.

Заключение

Диссертация Веласкеса Сабогаля Поля Марсело на тему: «Графика анархистской периодики рубежа XIX - XX вв.: основные проблемы и направления» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Веласкес Сабогаль Поль Марсело заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения 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»

11.08.2023.