

В диссертационный совет 24.2.368.03, созданный
на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

по научной работе

Г. В. Вилинбахов

«24» марта 2024 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ»

на диссертационную работу

Цветковой Наталии Николаевны

**«Объемно-пространственные формы текстиля в искусстве XX-
XXI вв. (к проблеме появления и развития феномена “пластического
взрыва”»),**

представленную на соискание ученой степени доктора

искусствоведения по специальности

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Диссертация выполнена на кафедре художественного текстиля
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица» (ФГБОУ ВО СПГХПА им. А. Л. Штиглица).

Актуальность диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Цветковой Н. Н. посвящено проблеме изучения объемно-пространственных форм текстиля как самостоятельного направления художественного проектирования в контексте появления и развития феномена «пластического взрыва».

«Пластический взрыв», произошедший в искусстве текстиля во второй половине XX в., привел к появлению таких форм как арт-объект, «мягкая скульптура», инсталляция, инвайронмент. Подобные формы часто исследуются в контексте истории развития гладкого шпалерного ткачества, однако, опираясь на археологические исследования, можно утверждать, что объемные текстильные объекты появились раньше, чем плоские. Представленный в диссертации материал затрагивает широкий круг вопросов, связанных с изучением художественно-стилистических, концептуальных и технологических особенностей произведений объемно-пространственного текстиля, что, безусловно, является актуальным.

Научная новизна и достоверность полученных результатов

Оценивая научную новизну диссертационного исследования Цветковой Н. Н., следует отметить, что в ней:

- Сформулирована и доказана авторская концепция развития объемно-пространственного текстиля как самостоятельного направления художественного проектирования; в научный оборот введен обширный материал, касающийся истории появления и развития новых текстильных форм во второй половине XX в.; рассмотрены основные международные проекты с участием объектов трехмерного текстиля – выставки, фестивали, биеннале, триеннале второй половины XX – начала XXI вв.

- Произведения объемно-пространственного текстиля изучены исследователем в контексте развития различных направлений современного искусства; на основе существующей классификации объектов трехмерного

текстиля автором диссертации предложены существенные дополнения: введено понятие «инвайронмент в природной или городской среде», разработана классификация объектов костюмного инвайронмента; рассмотрены технологические особенности создания произведений объемно-пространственного текстиля.

- Впервые подробно изучены особенности применения объемно-пространственных текстильных форм в художественно-проектном творчестве российских авторов; исследованы исторические аспекты развития трехмерного текстиля в нашей стране; представлен двадцатилетний опыт создания объемных текстильных произведений студентами кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Анализ содержания и общая характеристика диссертационной работы.

Представленная диссертационная работа содержит введение, шесть глав, выводы по каждой главе, общие выводы по работе, список литературы, список иллюстраций, два приложения. Текст диссертации изложен на 404 страницах со 174 иллюстрациями. Список литературы включает 451 источник, включая российские и зарубежные публикации. Приложение 1 представляет собой терминологический словарь, содержащий 162 термина. Приложение 2 содержит материал, посвященный ведущим художникам по текстилю XX – XXI вв., чьи работы представляют собой эксперименты в данной области и соответствуют термину “fiber art” – искусство волокна.

Общий объем диссертации составляет 481 с.

Структура диссертации логична и оправдана ходом научного исследования.

Во введении обоснован выбор темы диссертации, ее актуальность, выявлена степень научной разработанности проблемы, определены объект, предмет, цели и задачи, обозначены границы исследования и его источники, указаны методология и методы. Сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, основные

положения, выносимые на защиту, степень достоверности результатов работы и апробация. Представлены позиции соответствия результатов Паспорту научной специальности.

В первой главе диссертационного исследования **«Текстиль в системе предметной культуры»** разнообразные текстильные формы систематизированы в объектном поле предметной культуры по структурной и функциональной осям. По структурной оси последовательно рассмотрены плоские, объемные, пространственные произведения, а также «текстиль во времени», т.е. процессы, где ткань становится непосредственным «действующим лицом». По функциональной оси, обозначенные текстильные формы рассмотрены в соответствии с шестью типами предметного творчества: рационально-утилитарным, рационально-эстетическим, целостным, стилизующим, декоративным, художественным. В главе выявлены и описаны текстильные объекты, соответствующие каждому типу предметного творчества. По результатам главы представлена схема «Текстиль в пространстве предметной культуры».

Во второй главе «Культурно-исторические предпосылки “пластического взрыва” второй половины XX в.» отмечено, что указанные предпосылки формировались уже во второй половине XIX – первой половине XX вв.; художественный текстиль рассмотрен в контексте развития абстрактного искусства XX в. в соответствии с четырьмя, существующими в настоящее время концепциями, каждая из которых подтверждена примерами. Выявлена важная роль студентов и выпускников Ткацкой мастерской Баухауза в формировании отношения к текстилю не как к ремеслу, а как к искусству, подчеркнута усиление роли текстиля в организации пространственной среды. На основании анализа текстильных произведений, представленных на международных выставках 1960-х гг., показан переход от «тканой живописи» к «тканой скульптуре», т.е. от плоских текстильных форм к объемно-пространственным.

В третьей главе диссертационного исследования **«Объемно-пространственные текстильные формы в искусстве “fiber art” второй половины XX – начала XXI вв.»** проанализированы крупнейшие выставочные проекты, сыгравшие ключевую роль в формировании этого направления, а именно: «Перспективы в текстиле» (Амстердам), «Висящие на стене» (Нью-Йорк), «Умышленные перепутывания» (Лос-Анжелес) и, конечно, знаменитые Лозаннские Биеннале, названные «сейсмографом» изменений в художественном текстиле второй половины XX столетия. После прекращения деятельности Лозаннских Биеннале (1995 г.) преемником проекта стал Китай, и в настоящее время крупнейшие международные биеннале современного текстиля носят название «Из Лозанны в Пекин», подчеркивая преемственность этого проекта, поэтому в данной главе рассмотрены произведения, представленные на выставках «Из Лозанны в Пекин» с 2000 по 2021 гг. Помимо этого проекта отмечена активная выставочная деятельность таких международных организаций как Европейская Текстильная Сеть (ETN) и Мировое Искусство Текстиля (WTA). Следует отметить, что в третьей главе использовано большое количество материалов, полученных автором в результате личного участия в крупных международных текстильных проектах в качестве художника, в частности, в биеннале «Из Лозанны в Пекин» (2016, 2018, 2021) и проектах WTA (2004, 2006, 2011, 2019).

В четвертой главе **«Классификация объемно-пространственных текстильных форм»** в первом параграфе «Типы объектов трехмерного текстиля» рассмотрены классификации объемно-пространственных текстильных форм российского ученого В. Д. Уварова, а также зарубежных исследователей А. Кензи, М. Константин и Дж. Л. Ларсен. Взяв за основу вторую классификацию, автор исследования расширил ее и дополнил. В частности, было введено понятие «инвайронмент в природной или городской среде», а также разработаны типы костюмного инвайронмента. Во втором параграфе четвертой главы на основе классификации, созданной

В. Д. Уваровым, представлены произведения объемно-пространственного текстиля в контексте основных направлений современного искусства.

В третьем параграфе «Технологии изготовления объемно-пространственных текстильных арт-объектов» автором диссертационного исследования предложена классификация трехмерного текстиля в соответствии с технологией создания подобных произведений, и составлены схемы, иллюстрирующие технологические особенности текстильных форм. Материалы систематизированы автором в таблицы.

В пятой главе диссертации «**Основные темы произведений “fiber art” второй половины XX – начала XXI вв.**» исследован концептуальный аспект произведений объемно-пространственного текстиля обозначенного периода. Автором выявлены основные темы произведений художественного текстиля: экологическая, социально-политическая, религиозно-философская. Отмечено, что появление экологической темы было связано с концепцией формирования экологического сознания. Выявлены различные формы выражения экологической темы у художников-текстильщиков: от гармоничного сосуществования с природой до экологической катастрофы. В области раскрытия социально-политической темы отмечено, что наиболее популярными являются темы феминизма, одиночества, нелегальной миграции. Автор отмечает, что религиозно-философский аспект в объектах художественного текстиля имеет глубокие исторические корни и остается актуальным в настоящее время. В диссертационной работе проанализированы произведения, основанные на дохристианских легендах, библейских сюжетах, космических идеях.

Шестая глава «Особенности творчества российских художников “fiber art” второй половины XX – начала XXI вв.» содержит большое количество нового материала, вводимого автором в искусствоведческую практику и касающегося произведений объемно-пространственного текстиля, созданных российскими художниками. В главе проанализированы произведения 1970-1990-х гг.; отмечены процессы интеграции отечественных

художников-текстильщиков в общемировую среду художественно-проектного творчества; описан важнейший проект 1990-х гг., прошедший в Санкт-Петербурге – Международный Текстильный симпозиум «Белые ночи» (1993, 1995, 1997, 1999 гг.). В главе также исследованы крупные современные российские проекты, где экспонировался объемно-пространственный текстиль.

Особую ценность представляет последний параграф главы, где представлена двадцатилетняя практика преподавания автора диссертационного исследования на кафедре художественного текстиля СПГХПА имени А. Л. Штиглица. Результатом этой работы стало создание студентами кафедры объемно-пространственных арт-объектов и инсталляций в качестве курсовых и дипломных работ в рамках учебного процесса.

Представленное диссертационное исследование отличается системностью, структурностью, обоснованностью научных выводов.

Соответствие результатов Паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн), в том числе следующим его пунктам: 53. Общая теория и история дизайна; 54. Дизайн в системе культуры; 55. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды; 56. Социокультурные проблемы дизайна. Материал и технологии в дизайне; 61. Процессы художественного проектирования изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, и других видов материалов.

Соответствие целей и полученных результатов.

Заявленной целью диссертационного исследования является формирование научной базы, которая позволила бы считать объекты объемно-пространственного текстиля самостоятельным, имеющим собственные исторические корни, направлением художественно-проектного творчества. Проведенное исследование, согласно представленному материалу, источникам исследования, выбранной методологии соответствует поставленным цели и задачам.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений.

Достоверность выносимых на защиту научных положений, выводов и заключений подтверждается научной аргументацией; логикой диссертационного исследования, изучением и систематизацией большого количества российских и зарубежных источников: литературных, документальных и художественных материалов; личным участием автора в сборе и структурировании обширного эмпирического материала на российских и международных выставках современного художественного текстиля.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждается их представлением в научных публикациях, на всероссийских и международных конференциях. Результаты исследования представлены в 51 научной статье, 15 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях из «Перечня» ВАК при Минобрнауки России, 4 публикации – в научных изданиях, входящих в международную базу Scopus, 32 публикации – в сборниках, индексируемых РИНЦ.

Основные положения диссертации изложены в авторской монографии «Искусство волокна – fiber art XX-XXI вв. Вопросы формирования и развития» (2022) и учебном пособии «Ручное ткачество. Традиции и современность» (2016).

Материалы диссертационного исследования Цветковой Н. Н. введены в современный научный оборот.

Научно-практическая значимость исследования и рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской работе при разработке и создании учебных программ, лекционных курсов и практических занятий соответствующих дисциплин. Научно-практическая значимость результатов диссертации подтверждена в ходе апробации при проведении лекционных и

практических курсов, введенных в учебный процесс в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. На основании материалов исследования были сформированы программы учебных дисциплин «Современные тенденции в художественном текстиле», «Текстильные инсталляции в пространстве театра», расширена и углублена программа дисциплины «История костюма и предметов быта».

Материалы диссертации могут служить базисной основой в музейно-выставочной практике при проведении тематических выставок и конференций, подготовке альбомов и каталогов; анализе эмпирического материала. Автором получены и систематизированы результаты, касающиеся феномена «пластического взрыва»: предпосылок его формирования в текстиле второй половины XX в., истории появления и развития, современного состояния; исследовании объемно-пространственного текстиля в контексте современного искусства. Материалы диссертации могут использоваться при разработке критериев экспертной оценки и атрибуции произведений объемно-пространственного текстиля.

Материалы диссертационного исследования представляют несомненный интерес для практической работы в области художественно-проектного творчества. Диссертация открывает перспективы дальнейшего изучения объемно-пространственных текстильных форм и может способствовать появлению новых научных трудов. Сформулированные в диссертационном исследовании выводы могут стать основой для будущих исследований.

Замечания по диссертационной работе.

Отмеченные положительные научные достижения не вызывают сомнений, однако, хотелось бы высказать отдельные замечания.

1. В диссертации обоснованно упоминается Международная Триеннале Гобелена в г. Лодзь как одна из наиболее значимых выставок современного художественного текстиля, однако, автором не анализируется история Триеннале и не выявляется его роль в истории формирования

объемно-пространственных текстильных объектов. Возможно, стоило уделить этому проекту больше внимания.

2. В исследовании используются различные термины, возникшие в период «пластического взрыва» для обозначения объемно-пространственных текстильных форм: мягкая скульптура, новая таписсерия, искусство волокна (fiber art) и др. Возможно, автору диссертации стоило более подробно остановиться на вопросе происхождения этих терминов.

Данные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования.

Заключительная оценка соответствия диссертации требованиям ВАК.

Диссертационная работа Цветковой Наталии Николаевны на тему «Объемно-пространственные формы текстиля в искусстве XX-XXI вв. (к проблеме появления и развития феномена “пластического взрыва”»)» является законченной научно-квалификационной работой, выполненной лично соискателем, в которой сформирована научная база, необходимая для изучения объектов трехмерного текстиля. Результаты диссертационного исследования вносят значимый вклад в область теории и практики технической эстетики и дизайна.

Автореферат диссертации отвечает существующим требованиям, полностью соответствует основному содержанию диссертации. Публикации Цветковой Н. Н. полностью отражают основные положения проведенного исследования. Выводы логичны, развернуты, аргументированы, систематизируют и обобщают результаты проведенной работы, соответствуют поставленным целям и задачам исследования.

Диссертация «Объемно-пространственные формы текстиля в искусстве XX-XXI вв. (к проблеме появления и развития феномена “пластического взрыва”»)» соответствует заявленной специальности и требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября

2013 г., а ее автор Цветкова Наталия Николаевна заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Цветковой Н. Н. «Объемно-пространственные формы текстиля в искусстве XX-XXI вв. (к проблеме появления и развития феномена “пластического взрыва”)» подготовлен старшим научным сотрудником Отдела западноевропейского прикладного искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж», кандидатом искусствоведения Т. Н. Лехович и старшим научным сотрудником Отдела истории русской культуры ФГБУК «Государственный Эрмитаж», доктором искусствоведения Е. С. Хмельницкой.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании Отдела западноевропейского прикладного искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (протокол № 3 от 21.03. 2024 г.)

Старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж», кандидат искусствоведения

 Т. Н. Лехович

Старший научный сотрудник Отдела Истории русской культуры ФГБУК «Государственный Эрмитаж», доктор искусствоведения

 Е. С. Хмельницкая

Заведующий Отделом западноевропейского прикладного искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж», кандидат искусствоведения

 О. Г. Костюк

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34

Телефон / Fax (812) 571-90-09

Адрес официального сайта <https://www.hermitagemuseum.org>

E-mail chancery@hermitage.ru

Т. Н. Лехович
Е. С. Хмельницкая
О. Г. Костюк
Ученый секретарь
И. М. Давыдова