

В диссертационный совет 24.2.385.05,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

ОТЗЫВ

**официального оппонента Астраханцевой Татьяны Леонидовны на
диссертацию
Светланы Михайловны Ванькович
«Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде
Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века: комплексное исследование»,
представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения по
специальности 5.10.3.– Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)
(искусствоведение)**

К настоящему времени в современном искусствознании, посвященном комплексному исследованию синтеза архитектуры с окружающим предметным миром, архитектуры и костюма как целостного явления, как транслятора «духа времени» (*zeitgeist*), передающего важнейшие черты современности и нюансы эпохи: повседневность и пафос, праздничное настроение и властный официоз власти, индивидуальность художника, свободного в своем внутреннем выборе, и чистое творчество и эксперимент, назрела острая необходимость. Публикации, всесторонне рассматривающие коллекции костюма – не только с точки зрения стилистических и стилевых особенностей, но и с учетом более глубоких смысловых связей стали приобретать первостепенное значение. Следует подчеркнуть, что и сам термин «костюмология», означающий научное направление в искусствоведческой теории и практике, в последние десятилетия приобрел самостоятельный статус. В этой связи представленная на защиту *диссертация Светланы Михайловны Ванькович – актуальна и своевременна*. Впервые собран поистине огромный материал, важной части культурно-материального наследия, грандиозный по охвату конкретной географической

да еще в какой – Петербургской, Петроградской, Ленинградской и современного Петербурга среды. Это своего рода *opus magnum* ученого, выводящий его на уровень больших обобщений. Диссертация представляет собой важный для искусствоведения и художественного образования научный труд, охватывающий широкий круг историко-теоретических и практических вопросов, рассматривающий системно методологию, новые методики изучения стилевой эволюции костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века.

Многоаспектность проблематики комплексного исследования костюма позволила соискателю поднять и осмыслить целый ряд существенных междисциплинарных вопросов, в том числе касающихся роли и значения национальной специфики костюма и процессов его взаимодействия с зарубежными тенденциями в моде; проанализировать образно-художественные, проектные и стилистические особенности петербургского костюма, всесторонне разработать его научную систематизацию.

Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин, убедительно изложенных автором во введении. Они сводятся к следующим аспектам. Первый связан с «необходимостью изучения стилистической эволюции костюма как единого и непрерывного процесса, позволяющего осознать петербургский костюм как общекультурную национальную ценность» (с. 5). Второй аспект актуальности обусловлен «потребностью в разработке методологии комплексного искусствоведческого исследования, позволяющего глубоко и всесторонне рассмотреть генезис петербургского костюма и осмыслить процесс его интеграции в историко-теоретический контекст материально-художественной культуры Санкт-Петербурга» (с. 5,6). Третий аспект актуальности связан с важностью определения «особенностей развития и функционирования петербургского костюма, с одной стороны, как произведения

декоративно-прикладного искусства, а с другой стороны, – как объекта дизайна» (с. 6), что заостряет внимание на теме самоопределения костюма в историко-культурном контексте и на стилистических признаках пространственных видов искусств, одним из которых является костюм. Четвертый аспект актуальности свидетельствует о необходимости проведения анализа «эволюции костюма в процессе формирования стилеобразующих и средообразующих факторов материально-художественной культуры» (с. 6). Следовательно, изучение стилевой эволюции костюма в контексте развития предметно-пространственной среды Санкт-Петербурга имеет для диссертации существенное значение. Пятый аспект актуальности вызван необходимостью исследования проблемы взаимовлияния национального и интернационального в костюме, а шестой аспект связан с практическим решением «проблемы современной индустрии моды, что является реальным стимулом для разработки общегородской проектно-художественной концепции дизайна, определяющей эволюцию современной предметно-пространственной среды» (с. 6,7).

Многоаспектность актуальности темы научного труда С.М. Ванькович подтверждает значимость петербургского костюма как феномена отечественной и мировой материально-художественной культуры, показывает необходимость в его комплексном исследовании и имеет, безусловно, важное значение для истории и теории архитектурного искусства и дизайна.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, связана с опорой соискателя на обширный массив художественных, литературных и документальных материалов, применение адекватной методологии и соответствующих методов исследования. Основные положения, выносимые на защиту, С.М. Ванькович сформулировала обоснованно, логично и ясно. Глубокий анализ художественного, историко-культурного и искусствоведческого материала и точно подобранный

методологический подход к исследованию позволил соискателю сделать аргументированные выводы, полностью соответствующие сформулированной цели и задачам. Все в целом свидетельствует о научной состоятельности диссертации и **достоверности результатов проведенного исследования.**

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые автором выявлены и проанализированы основные этапы эволюции привилегированного петербургского костюма XVIII – первых десятилетий XXI века, а также изучена история его формообразования и стилеобразования. Новация содержится также в том, что костюм исследован как целостное явление материально-художественной культуры. Сформулированный в диссертации феномен костюма впервые представлен в контексте развития предметно-пространственной городской среды. Это позволило С.М. Ванькович предложить новую научную интерпретацию изучения петербургского костюма как проектной, интеллектуальной и информационно-художественной деятельности, что свидетельствует о принципиально новом подходе к исследованию. Анализ процесса историко-художественного самоопределения костюма в проектно-художественной культуре Санкт-Петербурга привел автора к обоснованию и введению в научный оборот *дефиниции понятия «петербургский стиль в костюме».*

Значимым для науки об искусстве является то, что соискателю впервые удалось разработать и применить методологические принципы сравнительного анализа параллельной стилевой характеристики костюма и архитектуры, а также ввести в научный оборот авторскую методику сравнительно-сопоставительного анализа костюма как архитектурного вида искусства и объекта дизайна. Нельзя не отметить и то, что впервые автором исследован вопрос взаимовлияния средового пространства, объединяющего архитектурные

памятники, предметный мир интерьеров, садово-парковое окружение и современный авторский костюм.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов обусловлена перспективой дальнейшего изучения стилевой эволюции регионального костюма как целостного явления в предметно-пространственной городской среде, что может быть использовано в разработке новых методик изучения архитектурных видов искусств.

Проведенное исследование является понятийной базой для научной интерпретации костюма как особого вида пространственного искусства и объекта дизайна. Художественные, документальные и справочно-информационные материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской, экспертной и музейно-выставочной практике, преподавательской работе, при подготовке лекционных курсов и практических занятий. Выводы и обобщения, сформулированные в результате диссертационной работы, могут стать основой для будущих исследований.

Основные положения и научные результаты диссертационного исследования С.М. Ванькович нашли отражение в многочисленных трудах соискателя: в монографии, статьях, научных докладах и учебно-методических работах, авторский вклад которых составляет 86,9 печатных листов.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности.

Разработанная С.М. Ванькович структура диссертации в полной мере отвечает логике исследования, она состоит из двух томов. Первый том – текстовый, второй – иллюстративный. В первом томе представлено введение, восемь глав, каждая из которых поделена на разделы, заключение, список источников и литературы, включающий перечень архивных материалов и библиографию на русском и иностранных языках (586 наименований), список

принятых сокращений, а также два приложения: 1. Словарь терминов и 2. Основные выставки костюма в Санкт-Петербурге и Ленинграде с 1829 по 2022 год. Второй том диссертации включает приложение 3. Альбом иллюстраций и сопровождающий его список иллюстраций (383 сюжета). Основной текст диссертации составляет 363 страницы (без списка литературы и приложений), общий объем диссертации – 691 страница.

Во **введении** обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность, выясняется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи диссертации, уточняются ее границы, источники и материалы, излагаются методология и методы исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту. Отражена степень достоверности результатов работы и направления их апробации. Сформулированы положения о научной новизне, теоретической и практической значимости проведенного исследования. Представлены позиции соответствия результатов Паспорту научной специальности.

В первой главе костюм анализируется как социокультурный компонент материально-художественной культуры и объект архитектурного искусства. Такой подход позволил диссертанту на основе структурно-функциональных признаков и культурно-коммуникативных факторов костюма выявить не только широкую связь структурных компонентов и основных особенностей и влияния моды на костюм (домашний, повседневный, нарядный, придворный), но и их взаимодействие в процессе развития моды на каждом этапе, сформировав таким образом основные направления исследования петербургского костюма, рассмотреть Костюм с глубинными слоями культуры общества, как обычай, ритуал, модель подражания, манеру держаться.

Во **второй главе** исследуется формирование архитектурно-художественной среды в европейских странах. Диссертантом убедительно показано, что влияние «больших» художественных стилей на развитие архитектурных видов искусств параллельно отражается в стилевой характеристике костюма. Последовательное изучение европейского костюма в рамках развития архитектурно-художественных стилей позволило автору экстраполировать подобного рода творческие процессы на исследование петербургского костюма обозначенного в диссертации периода.

Самыми основательными, ценными и научно значимыми являются последующие главы, связанные с историей отечественной моды и петербургского костюма.

В **третьей главе** вполне обоснованно рассматривается процесс адаптации зарубежной моды в Московском государстве, оказавший значительное влияние на формирование петербургского костюма. По версии диссертанта, наиболее активно развитие новых форм костюма проходило в период социально-политических преобразований Петра I, и с этим нельзя не согласиться. В работе наглядно показано, что восприятие нового облика в костюме постепенно превращалось в необходимость, а изменение образа жизни петербуржцев и появление новых культурных запросов инициировалось не только запретами, но, прежде всего, художественно-эстетическими воззрениями петровской эпохи.

В **четвертой главе**, посвященной процессу реализации в костюме стилистики «зрелого» варианта барокко, галантного рококо и раннего классицизма, соискатель рассматривает не только этапы стилистических периодов, но также изучает процесс формирования мануфактурной промышленности, оказывающей определенное влияние на развитие петербургского костюма.

Пятая глава посвящена стилистической эволюции костюма трех исторических периодов: высшей стадии классицизма – ампиру, романтическому и эклектичному историзму и стилю модерн. Соискателем убедительно доказано, что в женской моде следование историческим неостильям наблюдалось во всех видах костюма, а в мужской моде – только в некоторых аксессуарах и ограниченном ассортименте. В этом заключалась существенная разница женского и мужского костюма и строгая дифференциация, выраженная на социально-общественном уровне. В соответствии с авторской методикой сравнительно-сопоставительного анализа архитектуры и костюма развитие петербургского костюма в процессе формирования архитектурно-художественной среды каждого из обозначенных периодов решалось с учетом характеристики отраслевой структуры мануфактурной промышленности в XIX – начале XX века.

В **шестой главе** С.М. Ванькович обращается к исследованию особенного явления первых десятилетий XX века, связанного с распространением влияния «русского стиля» на европейскую моду, и доказывает на конкретных примерах, что интернациональный характер «русского стиля» в костюме, сочетающий признаки отечественной культуры и художественные особенности петербургского стиля, не просто нашел отражение в европейской моде в первой трети XX века, но оказал сильнейшее влияние посредством использования творческого наследия представителей русского зарубежья на моду, кино, декоративно-прикладное искусство.

В **седьмой главе** исследуется советский костюм в петроградско-ленинградской моде 1920-х – начала 1990-х годов. В 1920-е годы приоритетным являлось авангардное искусство; следующие десятилетия характеризовались неоклассическим наследием с привнесением национальных элементов; вторая половина XX века исследована автором в контексте полилинейных стилистических течений, происходящих в проектно-художественной

деятельности. В сочетании с этими процессами соискателем рассмотрены пути модернизации легкой промышленности 1920-х – начала 1990-х годов, а также становление, формирование и развитие профессионально-образовательной системы. Вполне обоснованной представляется точка зрения автора, согласно которой наиболее удачный результат обучения дизайну костюма состоит в синтезировании элементов технической эстетики, объединяющей художественную составляющую, конструирование и технологию изготовления костюма, новые информационные и цифровые методы, приемы маркетинга и рекламы, а также изучение истории костюма и теории моды.

В **восьмой главе** диссертации автор логически подходит к рассмотрению проектной, интеллектуальной и информационно-художественной роли специалистов, занятых в петербургской индустрии моды конца XX – начала XXI века. Диссертант показывает наиболее значимые результаты этого периода для самоопределения петербургского костюма: конкурсы, дефиле; работу крупных компаний по производству одежды и деятельность авторских модных домов. Особого интереса заслуживает исследование петербургского стиля в костюме современных художников и дизайнеров с их приверженностью к гармоничным цветовым сочетаниям, инспирированным особой атмосферой и архитектурной элегантностью городского пространства.

Заключение диссертации суммирует основные идеи и положения, выносимые на защиту.

К **достоинству диссертации** С.М. Ванькович следует отнести основную идею проведенного исследования, концепцию его построения, а также продуманный инструментарий, использованный в ходе анализа всей композиционно-содержательной структуры и отдельных моделей. Все это позволило автору убедительно систематизировать обширный историко-теоретический и практический материал, а также выявить и проанализировать различные исследовательские подходы к его изучению.

К заслуге соискателя следует отнести также полноту и тщательность отбора литературных источников и диссертационных исследований, связанных с изучением костюма. Раздел библиографии в диссертации представляет самостоятельную ценность, как и три приложения к диссертации, дополняющие, уточняющие и визуально представляющие всю полноту и разнообразие трехсотлетней истории петербургского костюма.

Содержание диссертации и поднятые в ней проблемы показали, что при всей фундаментальности научного труда С.М. Ванькович тема стилевой эволюции петербургского костюма остается открытой для будущих исследований.

Текст диссертации, изложенный литературным языком, содержит немало интересных фактов и размышлений и читается с интересом. С.М. Ванькович владеет языком точных и выразительных образов, ей свойственна ясность и четкость позиции, исследовательский талант. Все перечисленное свидетельствует о бесспорной ценности диссертации.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует следующим пунктам Паспорта научной специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) искусствоведение ВАК Минобрнауки России:

- 53. Дизайн в системе культуры.
- 54. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды.
- 55. Социокультурные проблемы дизайна.
- 59. Процессы художественного проектирования изделий из ткани.
- 62. Методы формообразования и структурообразования художественных и промышленных изделий.
- 63. Семиотические проблемы дизайна.

65. Атрибуция, реставрация и сохранение объектов материальной культуры и дизайна.

Вместе с тем работа не лишена некоторых **замечаний**:

1. В исследовании художественного стиля в архитектурных искусствах как исторически сложившейся устойчивой общности, желательно при параллельном сопоставлении художественного стиля с модой в костюме, пояснить, в чем состоит различие между понятиями «стиль» и «мода».
2. Во второй главе при рассмотрении связи архитектурных стилей с костюмом, в частности готики, важно выделить стилеобразующие черты орнаментальных мотивов - например, лекалообразное соприкосновение линий, выразительно подчеркивающее женственные формы фигуры, а также остроту стрельчатых арок, оказавшую влияние на мужские остроносые башмаки – пулены. В модерне - проследить линию - удар бича как художественный прием, как стилеобразующий фактор с построением женского костюма, основанного на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности.
3. В пятой главе диссертации (с. 203) говорится, что благодаря «использованию кринолина в середине XIX столетия (как и сто лет назад, в 1750-е годы) ширина юбки внизу достигала максимальных размеров». Однако из текста неясно – случайно ли это совпадение или за этим утверждением кроется системная история?
4. В восьмой главе (с. 339) Вы справедливо отмечаете, что для развития дизайна костюма «необходимым является обращение к общим принципам организации предметно-художественной среды Санкт-Петербурга и рассмотрение в ее контексте проектного творчества костюма как единого

стилеобразующего процесса». Между тем сформулированное Вами определение специфики стилеобразования в дизайне современного костюма этот тезис не подкрепляет.

5. Хотелось бы получить Ваш ответ как специалиста по костюму на вопрос: насколько перспективной могла бы стать аналогично сформулированная исследовательская тема, касающаяся не Санкт-Петербурга, а другого города, например Москвы, в таком названии: «Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде Москвы».

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не снижают достоинств диссертации, ее научной и практической значимости. Они важны для дальнейшей публикации данной работы в виде отдельного издания на достойном полиграфическом уровне.

Автореферат диссертации соответствует ее положениям, относящимся к основным результатам, выносимым на защиту. Выводы, полученные соискателем, позволяют представить петербургский костюм как целостное и многокомпонентное явление отечественного архитектурного искусства и дизайна и описать его как особую систему проектно-художественной и интеллектуальной деятельности и предмет научного исследования.

Заключение

По актуальности, степени научной новизны, теоретической и практической значимости, характеру обобщения материала и количеству публикаций диссертационная работа Светланы Михайловны Ванькович на тему «Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века: комплексное исследование» отвечает всем требованиям пунктов 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Диссертационная работа является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования предложено новое решение в подходе к изучению стилевой эволюции костюма. Таким образом, в диссертации решена научная искусствоведческая проблема, имеющая важное социально-культурное значение. Ее решение вносит значительный вклад в искусствоведение, художественное образование, дизайн, в развитие петербургской индустрии моды и российской отрасли в целом, а автор – Светлана Михайловна Ванькович – заслуживает присуждения ей ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение).

Астраханцева Татьяна Леонидовна,

доктор искусствоведения по специальности
17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств
федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия художеств»,
член-корреспондент Российской академии художеств

27.04.2023

Контактная информация:

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Российская академия художеств»,
119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21
тел.: +7 (903)2614903
e-mail: tatiana.astrakhantseva@gmail.com

