

«Утверждаю»

Заместитель Генерального Директора

ФГБУК Государственный Эрмитаж

Профессор, Доктор исторических наук,

Г.В. Вилинбахов

3

декабря 2015 г.

Отзыв ведущей организации

на диссертацию Цирефман Александры Игоревны

«Японский художественный металл периода Мэйдзи (1868 – 1912)»,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Специальность 17.00.04

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Изучение декоративно-прикладного искусства Японии, в том числе ее художественного металла, имеет в России недолгую историю. Большое путешествие наследника русского престола цесаревича Николая Александровича в 1891 – 1892 гг. на Восток, включавшего в себя посещение многих малоизвестных тогда в России стран, среди которых была и Япония, стало в определенной степени толчком к изучению ее древнего, своеобразного и многовекового искусства. Исследование и всесторонний анализ возникновения, этапов развития и совершенствования художественного металла в этой далекой от России стране до последнего времени нельзя было в полной мере отнести к сильным сторонам отечественного искусствоведения. Немногочисленные работы исследователей, посвященные этому виду декоративно-прикладного искусства, в основном принадлежали перу американских, европейских (Г.Вагнер, М.Фейрли, О.Импей и других), а в последнее время собственно японских (Мурата Масаюки и др.) ученых и историков искусства. Российские исследователи (Н.А.Каневская, М.В.Успенский, Е.Б.Скрапищецкий)

посвящали свои труды отдельным коллекциям и направлениям в японском искусстве. Вследствие этого появление труда Циферман Александры Игоревны, представляющей к защите в качестве кандидатской диссертации, являющейся результатом ее исследований в этой области в течение нескольких лет, вне сомнения является заметным и важным вкладом в отечественное искусствоведение, создающем прочную научную основу для исследования, атрибуции и оценки японских изделий художественного металла.

Рецензируемое диссертационное исследование посвящено японским художественным изделиям из металла второй половины XIX – начала XX века. Тема охватывает короткий, но значимый этап в истории и культуре Японии – период Мэйдзи, длившийся с 1868 по 1912 год. В этот период Япония после многовековой изоляции вышла на международную арену. Она начала узнавать и использовать достижения европейской цивилизации, а Запад впервые знакомился с ее традиционной культурой. Традиционно высокий уровень торевтики, зародившейся еще в древности, и характерный для Японии, получил тогда дополнительное развитие благодаря поддержке этого вида искусства со стороны японских властей, спросу на японские изделия из металла, выполненные в разных техниках, а также заказам, экспонированию и успешной продаже изделий на Всемирных выставках в Европе и Америке. Большую роль в развитии этого одного из древнейших видов прикладного искусства Японии сыграл запрет 1876 г. на ношение мечей, заставивший «переквалифицироваться» сотни оружейников в мастеров по изготовлению и отделке декоративных изделий из металла. Также на японскую торевтику в то время оказали влияние технологии, воспринятые с Запада.

Представленная к защите объемная диссертационная работа (299 страниц с иллюстрациями) посвящена исследованию металлической пластики эпохи Мэйдзи. Она композиционно состоит из введения, библиографического обзора, трех глав, заключения, списка использованной

литературы (109 статей, монографий, каталогов, наименований интернет-ресурсов на русском, английском и японском языках). Приведенные в рецензируемой работе сведения, их сравнения и анализ позволяют лучше понять основные этапы зарождения и развития традиций японской обработки металлов и сплавов, взаимовлияние западных и восточных приемов торевтики, рассмотреть их технологические особенности, увидеть отличия в индивидуальных работах мастеров и мастерских. В диссертации рассмотрен также заказной и экспортных характер предметов из металла, изменение спроса на эти произведения искусства, как для внутреннего, так и для внешнего рынка в новой исторической обстановке.

Архитектоника диссертационного исследования носит традиционный характер.

Во **введении** автор диссертационной работы определяет объект, предмет, цели и научную новизну своего исследования, а также актуальность избранной темы. Там же Цирефман Александра Игоревна повествует о методах научного исследования, положенных в основу проведенного ею всестороннего искусствоведческого анализа металлической пластики эпохи Мэйдзи. Критический обзор источников и литературы по рассматриваемой автором диссертационного исследования теме, а также по проблемам и методам исследования, атрибуции и экспертизе художественных произведений приводится во введении в разделе «История развития проблемы».

Первая глава исследования, озаглавленная «Предыстория: художественный металл Японии до периода Мэйдзи» посвящена изучению развитие металлической пластики по историческим периодам, начиная с глубокой древности – периода Яёй (300 г. до н.э.-300 г. н.э.) и носит вводно-ознакомительный характер. В ней значительное внимание уделяется вопросам развития технологий отливки бронзовых произведений и технике обработки металлов, а также процессу становления основных – характерных

черт своеобразного японского дизайна в декоре произведений металлической пластики, которые окончательно сформировались в период Эдо (1603-1868).

Вторая основная глава диссертационного труда названа «Формирование художественной традиции в металлопластике Японии периода Мэйдзи». Эта глава диссертации композиционно состоит из трех частей. В первой части, озаглавленной «Исторический контекст сложения стилей периода Мэйдзи» и, носящей вводный для этой главы характер, краткому, но емкому анализу подвергается общий исторический фон, важнейшие события политической и общественной жизни страны в эпоху Мэйдзи, оказавшие заметное влияние на становление и развитие национального искусства нового и новейшего времени. Большое внимание в ней уделено усилиям японских властей по продвижению японского декоративно – прикладного искусства на европейский художественный рынок, а также сохранению в стране его шедевров – участие в международных выставках, государственный контроль за качеством выпускаемых художественных произведений, создание торговой компании, специализировавшейся на экспорте японского искусства в страны Европы и США, содействие ремесленникам и мастерам, приглашению западных специалистов для поднятия предметов декоративно-прикладного искусства на высокий мировой уровень, открытие национальных музеев, контроль за экспортом предметов декоративно-прикладного искусства, формирование иерархической системы придворных мастеров.

Основным фактором, повлиявшим на развитие «мэйдзийского» стиля в области производства металлической пластики, стал указ 1876 г., запрещавший ношение мечей. Изменения в религиозной жизни – сокращение числа синтоистских и буддистских храмов способствовали снижению спроса на храмовую (в том числе и выполненную из металла) утварь, что приводило к потере работы множеством ремесленников – металлообработчиков, и заставляло их искать новые виды работ, приспосабливать изготовление металлической пластики к новым реалиям.

Во второй части этой главы «Тенденции стилевой эволюции художественного металла периода Мэйдзи. Три периода в развитии японского декоративно-прикладного искусства» изучению подвергаются ведущие художественные стили периода Мэйдзи, в результате чего диссертант приходит к правомочному и обоснованному выводу о том, что декоративное искусство этой эпохи следовало стилям периода Эдо, в особенности его позднего варианта, при этом подвергаясь некоторому влиянию западных вкусов. Художественный стиль и проработка деталей в металлической пластике не претерпели заметных изменений, но назначение изделий изменилось: от религиозных атрибутов буддизма, бронзовых зеркал, оправ для мечей и т.п. до декоративных ваз (в частности, парных, не встречавшихся ранее); скульптур, изображавших фольклорных персонажей, самураев и божеств; шкатулок; портсигаров и т.п. В свою очередь произведения японской металлической пластики, попавшие в Европу, повлияли на формирование стиля *ар нуво*, а проникавшее в страну западное искусство также воздействовало на формирование оригинального стиля в японской металлической пластике периода Мэйдзи.

Третий раздел главы, носящий заглавие «Технические приемы обработки художественного металла; патины и сплавы» посвящен технологическим вопросам: рассмотрены основные металлы и сплавы, а также приемы художественной обработки металлов, существовавшие в Японии до XIX века, и активно применявшиеся мастерами эпохи Мэйдзи.

Третья, заключительная глава рассматриваемой квалификационной работы, озаглавленная «Знаменитые мастера и мастерские эпохи Мэйдзи и проблемы атрибуции и стиля их произведений» состоит из двух подразделов и посвящена изучению самых значимых японских мастеров и мастерских, работавших в области создания высококлассной металлической пластики. Впервые в истории отечественного искусствоведения диссертант попытался подвергнуть их классификации, опираясь на достаточно условные принципы их ориентации на вкусы японского или западного рынка художественных

произведения. Экспортные произведения автор рецензируемой диссертационной работы условно делит на те, что производились для европейских или американских потребителей. Для более требовательной, по мнению диссертанта, европейской публики, в основном, изготавляли дорогие, утонченные, небольшие предметы, тогда как для потребителей из США больше подходили крупные произведения из бронзы или золоченые, в том числе парные, предметы: вазы, скульптуры воинов, анималистическая скульптура и т.п.

В разделе «Мастерские и мастера, создававшие произведения на экспорт» рассматриваются самые известные японские мастера торевтики, трудившиеся в основном на экспортный рынок. Эти мастерские сыграли заметную роль в развитии стилевых особенностей экспортных металлических произведений периода Мэйдзи. Их произведения знакомили мир с традиционной Японией, мало известной за ее пределами. Наряду с мастерами из Токио, трудившимися в основном на экспорт, были мастера из Киото, также изготавливающие свои произведения на экспорт, но за свою утонченность ценимые и у себя на родине. В разделе «Мастерские и мастера, создававшие произведения на внутренний рынок» рассматриваются мастера, ориентировавшиеся в меньшей степени на западный рынок, но работавшие в большей степени для придворной элиты Японии.

По справедливому мнению диссертанта работы мастеров, создававшиеся для внутреннего использования, отличались от изделий, ориентированных на экспорт. Они имели другие сюжетные основы, в них использовались литературные, поэтические и фольклорные символы, понятные только японцам, их стилистика чаще опиралась на традиции японского классического искусства и эстетики. Как правильно отмечает автор этой квалификационной работы: в них заметно влияние канонов *дзэн*, и ощущается некоторая поэтизации заброшенности, налета старины. В этом разделе научного труда диссертант уделяет внимание изучению влияния художественных техник, присущих других видам изобразительного

искусства (живописи, лаков и др.) на японскую металлопластику периода Мэйдзи.

В **Заключении** автором обобщены основные результаты работы и подведены ее итоги. В ходе исследования были прослежены специфические особенности эволюции важнейших стилей и форм металлической пластики периода Мэйдзи в связи с конкретно-историческими условиями эпохи. Выводы, к которым приходит автор работы, обоснованы и, вне сомнения, имеют право на существование. Они логично вытекают из текста диссертационного труда и характера размышления его автора.

Подвергаемая анализу диссертация имеет практическую ценность. Ее материалы и выводы могут быть использованы в исследовательской, научной, музейной, антикварной и реставрационной деятельности. Материал диссертации может быть использован для разработки учебного курса по истории художественного металла Японии или раздела в курсе «История художественного металла» для студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство (художественный металл)» и «Художественная обработка металлов и сплавов». Полагаю, что это исследование может быть опубликовано в качестве учебного и справочного пособия, при условии, что для справочного пособия работа будет подвергнута определенной реструктуризации, а также при создании словаря японских терминов и их перевода, разработке терминологии на русском языке и при создании справочного аппарата и приложений с отсылкой на японских мастеров и их работы.

Рассматриваемая диссертация прошла необходимую научную апробацию. Основные положения диссертационного исследования изложены в пяти научных публикациях и обсуждены на заседании кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 23 мая 2015 года.

В свою очередь диссертационное исследование Цирефман Александры Игоревны «Японский художественный металл периода Мэйдзи (1868-1912)»,

представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, не свободно от ряда мелких неточностей и ошибок, которые не портят общего – положительного – впечатления от этой работы. Это касается, например дат правления в Китае династии Мин. Она правила в период с 1368 по 1644 г., а не с 1368 по 1662 г., как указано на стр. 39 рассматриваемого труда. В некоторых случаях заметно отсутствие единобразия в приводимых сведениях и характеристиках. Например, на стр. 133 написано «сплав сибуитисостоял из 1/4 серебра, и остальные части были из меди, иногда добавляли 1 % золота», далее в диссертации о составе этого сплава пишется, что «пропорции серебра в сплаве могут варьироваться». Это разнотечение в свою очередь может быть легко устранено, т.к. в тексте труда Циферман А.И. приводятся таблицы и более точные названия разновидностей сплавов. Некоторые понятия требуют уточнения. Так технический прием «бори» переводится с японского дословно как «резьба» (стр. 141-143). Однако этот термин представляется не очень применимым к обработке таких материалов как металл или сплавы металлов. В русском языке более широко используются другие термины, например, чеканка, гравировка. Полагаю, что этот термин требует уточнения или определения, тем более, что в объяснении приемов, используемых японскими мастерами при обработке металлов, автор диссертации применяет именно эти указанные термины.

Автореферат соответствует диссертации, точно и достаточно детально передает содержание и основные выводы, к которым пришел диссертант в своей работе.

Научная квалификационная работа Цирефман Александры Игоревны «Японский художественный металл периода Мэйдзи (1868-1912)» является плодом длительной, самостоятельной, тщательной аналитической работы, базирующейся на обширном фактическом материале и глубоких познаниях автора исследуемой темы.

Диссертация Цирефман Александры Игоревны «Японский художественный металл периода Мэйдзи (1868-1912)» соответствует

требованиям и критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Отзыв составлен старшим научным сотрудником Отдела Востока
Государственного Эрмитажа М.Л.Меньшиковой М.Л.Меньшиковой,
обсужден и утвержден на научном заседании Отдела Востока 02 декабря
2015 г., протокол № 8

Зав. Отдела Востока Государственного Эрмитажа

Н.В.Козлова

Учёный секретарь Государственного Эрмитажа,
кандидат исторических наук

М. М. Дандамаева

