

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Вилинбахов Георгий Вадимович,
Заместитель генерального директора
Государственного Эрмитажа,
Председатель Геральдического совета
при Президенте РФ,
Государственный Герольдмейстер,
доктор исторических наук, профессор

«18» мая 2023 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ»
на диссертационную работу

Ванькович Светланы Михайловны «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)

На отзыв представлены: диссертация из двух томов и автореферат. Первый том включает введение, восемь глав, каждая из которых поделена на разделы, заключение, список источников и литературы, включающий перечень архивных источников 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. 1829–2022. Второй том диссертации включает приложение 3. Альбом иллюстраций и сопровождающий его список иллюстраций (383 сюжета).

Основной текст диссертации составляет 363 с. (без списка литературы и приложений), общий объем диссертации – 691с.

Актуальность темы исследования. Диссертация Ванькович Светланы Михайловны посвящена комплексному научному исследованию стилевой эволюции костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века. Проведенное исследование со всей очевидностью

продемонстрировало назревшую необходимость выявления, учета, сохранения, документирования и изучения петербургского костюма как базовой составляющей культурного наследия, необходимого для практического решения проблемы формирования современной индустрии моды в Санкт-Петербурге, что является крайне важной и актуальной задачей для разработки общегородской концепции дизайна, определяющей эволюцию современной предметно-пространственной среды города

Ванькович С.М. предложила разработку авторской методики диссертационного исследования, которая представляет собой новый подход в изучении костюма как архитектурного вида искусства и объекта дизайна, базирующегося на принципах междисциплинарного анализа и обобщении существующего опыта характеристики предметно-пространственной среды в роли стилеобразующей системы, что способствует целостному восприятию костюма в материально-художественной культуре. Это позволяет рассмотреть костюм в контексте развития архитектурных видов искусств, формирующих стилистическую общность с костюмом и способствующих выявлению процесса его самоопределения.

Историко-теоретическое и искусствоведческое осмысление проблемы стилевой эволюции петербургского костюма как самостоятельного компонента пространственных видов искусств, его эстетической ценности и утилитарной составляющей, обусловленных архитектурно-художественной организацией пространства городской среды, впервые проведено автором в контексте изучения материально-художественной культуры Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследовании стилевой эволюции костюма как уникального явления культуры и значимой части проектно-художественной деятельности. Основные положения выражены в том, что впервые:

- проведено комплексное многоаспектное исследование петербургского костюма XVIII – начала XXI века;
- костюм исследован как целостное явление материально-художественной культуры, сформированное в архитектурно-художественной среде и обусловленное региональными средообразующими и стилеобразующими факторами;
- в диссертации проанализирована история и основные этапы стилеобразования петербургского костюма обозначенного периода;
- разработаны методологические принципы сравнительного анализа параллельной стилевой характеристики костюма и архитектуры;
- сформулирован и исследован феномен костюма в контексте развития предметно-пространственной городской среды и предложена новая научная интерпретация изучения петербургского костюма как проектной, интеллектуальной и информационно-художественной деятельности;

- апробированы критерии научного подхода при исследовании процесса историко-художественного самоопределения петербургского костюма в проектно-художественной культуре Санкт-Петербурга и сформулирована дефиниция понятия «петербургский стиль в costume»;
- введена в научный оборот авторская методика сравнительно-сопоставительного анализа стилистических, художественно-конструктивных и технологических особенностей костюма как архитектурного вида искусства и объекта дизайна;
- существенно расширен арсенал терминологического и справочно-информационного материала по истории и теории петербургского костюма;
- автором выявлены и введены в научный оборот образцы костюмов не известных ранее петербургских модных домов XIX – начала XX века (Т.1. С.227, 228; Т.2. Ил.196–199).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что диссертация представляет собой апробацию и развитие метода комплексного анализа стилистической эволюции петербургского костюма. Материалы и выводы диссертации могут служить основой для дальнейших исследований его феномена. Теоретическая концепция стилевой эволюции костюма как целостного явления способствует идентификации важнейших социально-культурных условий и факторов, определяющих его содержание, форму и особенности в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга и может быть использована 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 в области искусствоведения, технической эстетики, культурологии и других наук.

Документальные и справочно-информационные материалы могут служить базисной основой в музейно-выставочной практике, при организации постоянных экспозиций и выставок, при подготовке альбомов и каталогов. Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской работе, при разработке и создании учебных программ, лекционных курсов и практических занятий соответствующих дисциплин.

Материалы диссертации могут быть использованы в научной, практической и просветительской деятельности искусствоведов, культурологов, историков костюма и моды, художников, дизайнеров, сотрудников музеев, антикварных салонов и художественных галерей, при проведении выставок, экспертизы и атрибуции костюма. Диссертация открывает перспективы дальнейшего изучения истории костюма и теории моды, а при использовании разработанной методологии в искусствоведении и теории дизайна может способствовать появлению новых научных трудов. Выводы и обобщения, сформулированные в результате диссертационной работы, могут стать основой для будущих исследований.

Степень обоснованности результатов исследования и научных положений обеспечивается полнотой собранного материала, включающего значительный объем литературных, документальных и художественных источников, а также адекватностью примененной в исследовании методологии, учитывающей современные методы комплексного научного анализа.

Основные результаты диссертации отражены в 59 публикациях: в научных публикациях автора в рецензируемых журналах, входящих в базу SCOPUS (4); в научных статьях журналов из списка ВАК Минобрнауки России (20); в опубликованных сборниках научных трудов всероссийских и международных конференций, журналах и монографии. Материалы исследования получили отражение в публичных авторских лекциях диссертанта; в телевизионных программах, в том числе при создании документального фильма «Красота по-русски»; в выставочной практике, а также в многолетней научно-педагогической деятельности в СПбГУПТД (авторские курсы дисциплин «Костюм в системе истории искусств», «История костюма и кроя», «Проблемы развития отечественной моды XX века»).

Анализ содержания и общая оценка диссертационной работы

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. Сформулированы положения о научной новизне, теоретической и практической значимости проведенного исследования, основные положения, выносимые на защиту, степень достоверности результатов работы и апробация. Представлены позиции соответствия результатов Паспорту научной специальности.

В **первой главе** определяются общие характеристики костюма: типологии костюма, его структурно-функциональные признаки и культурно-коммуникативные факторы. Привилегированный костюм рассматривается как социокультурный компонент материально-художественной культуры и объект архитектурного искусства, что позволяет диссертанту выявить связь структурных компонентов костюма и их взаимодействие в процессе формообразования на каждом этапе его развития. Таким образом, формируются основные направления и критерии исследования петербургского костюма.

Во **второй главе** в хронологической последовательности исследуется архитектурно-художественная среда, формирующая стилеобразующие и средообразующие признаки пространственных искусств. Диссертантом показано, что влияние «больших» художественных стилей на развитие архитектурных видов искусств в процессе эволюции предметно-пространственной среды параллельно отражается на стилевой характеристике костюма. Последовательное сопоставление европейского

костюма с развитием архитектурно-художественных стилей дает автору возможность экстраполировать подобного рода творческие процессы на исследование петербургского костюма XVIII – начала XXI века.

В третьей главе рассматривается материально-художественная культура последних десятилетий Московского государства – предыстории новаторского процесса социально-политических преобразований Петра I, оказавшего значительное влияние на формирование и развитие петербургского костюма. Стилиевые особенности петровского барокко в архитектуре реализовывались в соответствии с градостроительными планами Петра I. Показано, что активная интеграция западноевропейского влияния способствовала, с одной стороны, изменению существовавших форм отечественного традиционного костюма, а с другой стороны, – творческому переосмыслению новой европейской моды, утверждение которой в костюме осуществлялось в контексте развития архитектурно-художественной среды северной столицы.

Четвертая глава посвящена процессу реализации в костюме стилистики «зрелого», так называемого елизаветинского барокко, галантного рококо и раннего классицизма. При этом в диссертации рассматриваются не только этапы стилистических изменений костюма, но также изучается процесс формирования мануфактурной промышленности, оказывающей определенное влияние на формирование петербургского костюма. Диссертант отмечает, что к концу XVIII столетия предметно-пространственная среда Санкт-Петербурга, взяв ориентир на европеизацию культуры, за одно столетие освоила многовековой опыт истории западноевропейских стилей. Важная роль в этом процессе принадлежала зодчеству, стилистические черты которого находили отражение в эволюции костюма неравномерно.

Пятая глава в первом параграфе предваряет стилистическую эволюцию костюма трех периодов (высшей стадии классицизма – ампира, двух фаз историзма – романтического и эклектичного и стиля модерн) характеристикой отраслевой структуры мануфактурной промышленности в XIX – начале XX века. В диссертации доказано и обосновано, что в женской моде следование классицистическим тенденциям, а также историческим неостилям наблюдалось во всех видах костюма, а в мужской моде – только в некоторых аксессуарах и ограниченном ассортименте одежды. Эпоха ар-нуво в еще большей степени способствовала дистанцированию женского костюма от демократичного стиля мужского костюма. В этом заключалась существенная разница в тенденциях моды 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 стилей решалось в композиционных, технологических и эстетических приемах, соответствующих уровню материально-художественной культуры XIX – начала XX века.

В **шестой главе** диссертантом исследован период, связанный с распространением «русского стиля» в европейской культуре первых десятилетий XX века. Отечественными эмигрантами за границей создавались модные дома, ателье и мастерские, которые стали уникальным явлением в мире моды этого периода. Создавая коллекции, инспирированные стилем «а-la-russe», они оказали влияние на дизайн костюма зарубежных модных домов. Показано, что интернациональный характер «русского стиля» в костюме, сочетающий признаки российской культуры и художественные особенности петербургского стиля, нашел отражение в европейской моде в первой трети XX века посредством использования творческого наследия представителей русского зарубежья.

Седьмая глава диссертации посвящена советскому периоду формирования костюма в петроградско-ленинградской моде 1920-х – начала 1990-х годов. Диссертантом рассмотрен процесс формирования отечественной предметно-художественной среды следующих периодов: ранний, когда приоритетным являлось авангардное искусство; с 1930-х годов развивалась неоклассика с национальными элементами; период военного (1941–1945) и послевоенного времени; вторая половина XX века, когда деятельность Ленинградского дома моделей (ЛДМО), открытие Ленинградского дома моделей трикотажных изделий (ЛДМТИ), двух Домов моды и многочисленных ателье не решали проблему дефицита одежды. 1990-е годы вошли в историю петербургской индустрии моды не только как время перехода к рыночным отношениям, но и как период системного кризиса.

В комплексе с этими процессами автором рассматриваются пути модернизации легкой промышленности 1920-х – начала 1990-х годов, а также становление, формирование и развитие профессионально-образовательной системы в области создания костюма. В диссертации показано, что наиболее удачный результат обучения дизайну костюма состоит в синтезировании элементов технической эстетики и художественной составляющей: конструирования и технологии изготовления костюма, новых информационных технологий, приемов маркетинга и рекламы, а также изучения истории костюма и теории моды.

В **восьмой главе** рассматривается проектная, интеллектуальная и информационно-художественная роль специалистов, занятых в петербургской индустрии моды конца XX – начала XXI века. Показаны наиболее значимые результаты этого периода для самоопределения петербургского костюма: конкурсы молодежной моды, «Дефиле на Неве», «Санкт-Петербургские Недели моды» (SPbFW); работа крупных компаний по производству одежды и деятельность авторских модных домов. Автор исследует полилинейные стилистические процессы в дизайне петербургского костюма, демонстрирующие комплексную картину переосмысления стилистических традиций постмодерна.

В диссертации впервые представлен и проанализирован процесс взаимовлияния средового пространства, объединяющего архитектурные памятники, предметный мир интерьеров, садово-парковое окружение и

современный авторский костюм в ежегодном проекте «Ассоциации» Государственного музея-заповедника «Царское Село», не имеющем аналогов в отечественном искусстве и проектной культуре современного костюма. Показано, что петербургский стиль в костюме проявляется в творчестве художников и дизайнеров индивидуально, хотя имеет и общие черты: преимущество художественной составляющей моды; приоритет формы над декором; приверженность к гармоничным цветовым сочетаниям, инспирированным особой атмосферой и архитектурной элегантностью городского облика в целом.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует 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.

Степень завершенности работы

Диссертация Ванькович С. М. является законченной научно-исследовательской работой. Представленные исследовательские, теоретические и практические материалы имеют доверительную степень обоснованности выдвинутых соискателем положений, выводов и рекомендаций. Опубликованные материалы в полной мере отражают содержание и основные положения, выносимые на защиту, а также результаты выполненных научных исследований и практических разработок.

Работа изложена грамотным академическим языком, в единой логической последовательности представления результатов с качественным сопровождением достаточного иллюстративного материала во втором томе.

Автореферат диссертации соответствует ее положениям, относящимся к основным результатам, выносимым на защиту. Результаты, полученные соискателем, имеют теоретическую перспективу развития и практическое применение для формирования проектно-художественной деятельности в области дизайна костюма, что является крайне важной и актуальной задачей для современной индустрии моды в Санкт-Петербурге.

Замечания и рекомендации по содержанию работы

1. В диссертационном исследовании (Т.2, С.48, ил.33, 34) представлен крой мужского мундира первой четверти XVIII века. Интересно было бы представить иллюстративную информацию о том, как выглядел крой мужской плечевой одежды других периодов, рассматриваемых в исследовании.

2. В главе 6 (раздел 6.3. *Русская тема в творчестве петербургских эмигрантов и зарубежных модельеров*) при упоминании модного дома супругов Юсуповых встречается разночтение: в тексте (Т.1. С. 256, 257) он обозначен как модный дом «Ирфе», а во втором томе (ил. 249) – «IRFE».

3. Информация о петербургских модных домах рубежа XIX – начала XX века, которая оформлена мелким шрифтом в постраничных ссылках (С. 202, 203, 210, 219, 224, 226, 227, 238), могла быть подробно представлена диссертантом в самостоятельном отдельном приложении по аналогии с Приложением 2. «Основные выставки костюма в Санкт-Петербурге и Ленинграде. 1829–2022»

Однако перечисленные замечания не снижают ценность работы и не влияют на общую высокую положительную оценку диссертации, их можно считать скорее рекомендацией для последующих исследований автора.

Заключение

Диссертационная работа написана Ванькович С.М. самостоятельно, является законченным научным исследованием, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о большом личном вкладе автора диссертационного исследования в раздел технической эстетики и теории дизайна отечественной искусствоведческой науки.

Диссертационная работа Ванькович Светланы Михайловны на тему «Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века: комплексное исследование», с учетом представленных доказательств актуальности, степени научной новизны, теоретической и практической значимости, характеру обобщения материала, количеству публикаций, 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 законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования предложено новое решение комплексного подхода в изучении стилевой эволюции костюма. Таким образом, решена научная искусствоведческая проблема, имеющая важное социально-культурное значение, решение которой вносит значительный вклад в развитие петербургской индустрии моды и российской отрасли в целом.

Автор работы, Ванькович Светлана Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Ванькович Светланы Михайловны «Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века: комплексное исследование» подготовлен заведующим Сектором

прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидатом исторических наук Н. И. Тарасовой и старшим научным сотрудником Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, доктором искусствоведения Е. С. Хмельницкой.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании Сектора прикладного искусства ОИРК, протокол № 1 от 11 мая 2023 года.

Заведующий сектором
прикладного искусства
Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа,
кандидат исторических наук

Тарасова Нина Ивановна

Старший научный сотрудник
Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа,
доктор искусствоведения

Хмельницкая Екатерина Сергеевна

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург,

наб. Дворцовая, д. 34

Телефон: +7 (812) 571-34-65

Адрес электронной почты:

chancery@hermitaRe.ru

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

ений

И. Лоншакова
(Ф.И.О.)

18 мая 2023 года

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

ий

Лоншакова
(Ф.И.О.)

18 мая 2023 года