

*На правах рукописи*

УДК 745/749

**Дроздова Мария Александровна**

**РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  
ТВОРЧЕСТВЕ К.Ф. ЮОНА И ХУДОЖНИКОВ ЕГО КРУГА**

Специальность: 5.10.3. Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2025

Диссертация выполнена на кафедре искусствоведения и педагогики искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

**Научный руководитель:**

**СУВорова Анна Александровна**

доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры теории и истории культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

**Официальные оппоненты:**

**Кривонденченко Сергей Викторович**

доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник – ответственный хранитель отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Русский музей»

**Мартынова Дарья Олеговна**

кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории русского искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

**Ведущая организация:**

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Защита состоится 19 марта 2025 года в 15.00 на заседании Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.16, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки 48, корп. 11, ауд. 64 (Зал заседаний диссертационных советов).

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5 и на сайте университета по адресу: [https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta\\_000001077.html](https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000001077.html)

Автореферат разослан 18 января 2025 года

Ученый секретарь диссертационного совета,  
кандидат искусствоведения

Ксения Сергеевна Подольская

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона (1875–1958), учеников «Студии Константина Юона» и художников его круга, на формирование творческих и эстетических установок которых он оказал значительное влияние.

**Актуальность темы исследования.** Актуальность работы заключается в необходимости выявления взаимосвязей, существующих между художниками русской реалистической традиции и представителями новых направлений в живописи, обучавшихся в «Студии Константина Юона». На основе новых данных выявляется эволюция их творчества с позиций современного искусствознания, а также анализируется преподавательская деятельность Юона и его влияние на формирование творческих установок художников, начавших свой путь в его студии и образовавших «круг художников К. Юона». Большое количество исторических, социологических и искусствоведческих исследований, проведенных в начале XXI в., создало значительный объем всесторонней информации об искусстве первой половины прошлого столетия, что в настоящее время открывает новые перспективы для исследования творчества художников, работавших в указанный период. Сложившееся представление о послереволюционном искусстве либо как о пропагандистском, либо как о противостоящем официальному режиму кажется излишне упрощенным и требующим пересмотра.

Исследованию творческой и педагогической деятельности К. Юона посвящено несколько монографий, однако все они были написаны в 1920–1980-х гг. В работах современных исследователей творчеству К. Юона уделяется мало внимания, несмотря на то что его работы экспонируются на крупных выставках отечественного искусства в таких музеях, как Государственный Русский музей, Третьяковская галерея и др. Несмотря на значительное количество новых исследований творчества многих мастеров первой половины XX в., как сама фигура К. Юона, так и обучение в его мастерской будущих представителей авангардных направлений оставлены искусствоведами без должного внимания, хотя его вклад в развитие изобразительного искусства этого периода весьма значителен, а влияние на формирование художественного языка учеников велико, что придает настоящему исследованию актуальность. Вопрос о сложении в его мастерской «круга художников Юона», ставших впоследствии известными представителями русской авангардной живописи, актуализирует проблему зарождения авангардных направлений в живописи в России в начале XX в., поскольку вопрос влияния русских мастеров на его формирование в исследовательской литературе ранее не становился предметом исследования.

Изучение на основе новых исследований по истории русской живописи начала XX в. творчества и педагогической деятельности К. Юона позволит определить роль мастера в формировании круга художников, чьи творческие установки, идеи и принципы сложились под его влиянием.

Представляется актуальным подробно рассмотреть педагогическую деятельность художника, не получившую достаточного освещения в исследованиях, посвященных творчеству мастера, а также с учетом данных новых исследований выявить и оценить его влияние на молодых художников, начавших свой путь в «Студии Константина Юона», которые позднее стали яркими представителями авангардных направлений в живописи (многие из них получили там свое основное или даже единственное художественное образование). При этом, в отличие от предыдущих исследований, в представленной диссертации работы учеников студии рассматриваются не только с точки зрения изучения этого периода как начала их пути, а как периода, в который формировались их творческие установки. В настоящем исследовании впервые мастерская К. Юона рассматривается как «очаг» формирования сообщества и становления художественных установок его учеников – будущих художников авангардных направлений, как место, где сформировался будущий костяк русского авангарда.

Несмотря на то, что период обучения К. Юона рассматривается в работах о его творчестве, представляется значимым по-новому взглянуть на этот этап творческого пути художника, больше внимания уделив тем педагогическим приемам и принципам, которые заложили преподаватели. Также важно с учетом результатов новых исследований художественной жизни конца XIX — начала XX вв. заново оценить культурно-исторический контекст, повлиявший на формирование творческих принципов мастера.

Актуально рассмотрение диалога русской реалистической традиции и новых направлений в живописи в период работы начинающих художников в студии К. Юона с позиции современного искусствознания.

В работе предпринимается попытка новой оценки развития изобразительного искусства в начале XX в., ставится под вопрос линейность развития живописи, где русская реалистическая традиции представляется предтечей авангардных направлений, поскольку результаты исследования показывают, что для развития художественного процесса в России начала XX в. характерна многослойность и разнонаправленность, когда разные направления живописи порой развивались параллельно. Представляется, что данный вопрос недостаточно освещен в современных работах об этом периоде.

**Степень изученности проблемы.** Анализ существующей научной литературы позволил выделить корпус работ, оказавшихся необходимыми при написании диссертационного исследования. Тема исследования охватывает вопросы формирования, становления и изменения индивидуального творческого

стиля К. Юона, учеников его студии в контексте развития русского искусства первой половины XX в. В последнее время работы таких современных исследователей, как Д. Сарабьянов «Русский авангард. И не только» (2023), Б. Гройс «Gesamtkunstwerk Сталин»)» (2013), В. Паперный «Культура «Два»» (1985), А. Русакова «Символизм в русской живописи» (2003), Н. Адашкина «Дар Костаки» (2023), В. Роньшин «Шедевры русской живописи. Первая половина XX века» (2007), А. Епишин «Преображая мир в кровавом мятеже...» (2017) и др. открывают новую перспективу для изучения творческого пути художников, живших и работавших в первой половине XX в.

Значительную помощь при написании диссертации оказали теоретические труды по философии, эстетике, литературоведению и искусствознанию, раскрывающие проблематику жанра и дающие определение понятию «художественный образ», в частности ставшие классическими труды М. Кагана, В.Костина, А. Левидова, В. Петренко, В. Степанова, Ф. Калошина.

Важное значение имело знакомство с трудами, исследующими вопросы философии искусства, такими как работы И. Тэна, А. Банфи, И. Никитина, В. Бранского, П. Флоренского, И.С. Куликовой, В. Шеллинга.

Важную и обширную группу представляют монографии и статьи, посвященные процессам, происходившим в русской живописи в конце XIX – начале XX в. Труды С. Кривонденченкова оказали значительную помощь при изучении развития пейзажного жанра в русском искусстве конца XIX - начала XX вв. Изучение этих источников необходимо для выявления общих тенденций в отечественной живописи, которые стали определяющими для формирования творческой личности и педагогических принципов К. Юона.

Обобщающие труды таких ученых, как М. Алленов, В. Лентяшин, В. Манин, Д. Сарабьянов, Н. Соколов, А. Ягодковская, и др. , содержат ценную информацию об особенностях, закономерностях и основных этапах развития русского изобразительного искусства. Указанные работы стали основой для изучения генезиса художественных процессов, происходивших в первой половине XX в. в России.

Изучению творчества К. Юона было посвящено несколько работ, в том числе монографические исследования, а также ряд критических статей, вышедших на протяжении всего творческого пути мастера и после его смерти до настоящего времени. Однако, начиная с 1980-х гг., интерес исследователей к его творчеству начинает угасать. В настоящее время эпизодические упоминания о его работах встречаются относительно редко. Анализ научной литературы показал, что обращение к творчеству К. Юона имело фрагментарный характер, было посвящено отдельным произведениям мастера и практически не затрагивало педагогическую деятельность, а вопрос о сложении «художников круга К. Юона» поднимается в диссертационном исследовании впервые. Настоящее исследование впервые

комплексно охватывает не исследованные ранее аспекты художественной и педагогической деятельности К. Юона и вопросы формирования под его началом сообщества художников-авангардистов.

Вопросы развития русской живописи в конце XIX – начале XX в. поднимались А. Федоров-Давыдовым, Д. Сарабьяновым, Г. Стерниным, А. Епишиным, В. Чайковской, А. Крусановым, А. Якимовичем, А. Мазаевым и др. Однако и в их исследованиях рассматриваются лишь отдельные работы или аспекты творчества К. Юона. Также различные вопросы творчества художника исследуются в значительном количестве статей как советского, так и современного периода.

Работы К. Юона присутствуют в каталогах многих выставок, начиная с 1900-х гг., он являлся постоянным экспонентом «Союза Русских художников» с момента образования творческого объединения.

Анализ корпуса материалов, прямо или косвенно связанных с творческой и педагогической деятельностью К.Ф. Юона, а также его учеников и художников его круга подтверждает необходимость и своевременность проведения комплексного искусствоведческого исследования, направленного на исследование взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга.

**Источниковедческая база исследования.** В ходе исследования были рассмотрены графические и живописные работы К. Юона, его учеников и художников, повлиявших на сложение индивидуального стиля мастера, из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Севастопольского художественного музея, Химкинской картинной галереи, Музея-квартиры И.И. Бродского (Санкт-Петербург), Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музея МХАТ, Государственного центрального музея современной истории России, Ярославского художественного музея, Музея ГАТ им. Евг. Вахтангова, музея-усадьбы Абрамцево. Также в ходе написания диссертации были изучены работы художника с опорой на музейные каталоги и материалы Государственного каталога музейного фонда РФ.

В ходе исследования были изучены материалы из Российского государственного исторического архива (Ф. 733), отдела рукописей Государственного Русского музея (фонды 145/2, 118/1, 229), Научного архива Российской академии художеств (Ф.7), Центрального государственного архива в Санкт-Петербурге (Ф. Р-133), Российского государственного архива литературы и искусства (Ф. 379, 2082,680,2020, 941, 660). Личный фонд отдела рукописей Государственного Русского музея, посвященный К. Юону, позволил составить более точное представление о вкладе мастера в развитие и становление учеников его студии, о значимости художественной деятельности художника в 1920–30 гг., несмотря на то, что впоследствии его имени уделялось мало внимания исследователями. Изучены документы Российского государственного архива

литературы и искусства и Научного архива Российской академии художеств, позволяющие уточнить роль мастера в художественной жизни России в первой половине XX в.

При проведении исследования также важным источником стали публикации о К. Юоне, газеты и журналы начала – середины XX в., научные статьи и монографии о художниках и проблемах русского искусства второй половины XIX – начала XX в., общие труды по истории русского искусства. Изучены письма, заметки, труды и суждения художника, а также его современников об искусстве и другие материалы о нем с целью дать новое понимание творчества К. Юона. Частные переписки и воспоминания художников, критиков и коллекционеров также были использованы при проведении настоящего исследования.

**Хронологические рамки исследования** ограничены концом XIX в. (1890-ми гг.) – первой половиной XX в., поскольку именно в это время протекала творческая деятельность К. Юона. Предшествующий период затрагивается лишь в той мере, в какой это дает возможность проследить истоки формирования творческой манеры художника или влияние на их сложение. Свой жизненный путь художник закончил в 1958 г., а его художественная деятельность прекратилась незадолго до этого.

**Объект исследования** – живописные и графические произведения К. Юона, художников его круга, учеников «Студии Константина Юона» в контексте выявления взаимосвязей между русской реалистической традицией и новыми направлениями в их творчестве, а также художественно-педагогическое и литературное наследие К. Юона.

**Предмет исследования** – формально-стилистические особенности творческой манеры К. Юона, художников круга К. Юона и учеников его студии в период их обучения в контексте выявления влияния русской реалистической традиции и новых направлений в их творчестве.

**Цель исследования** – анализ основных тенденций развития творческой манеры К. Юона, учеников его студии и художников его круга, выявление влияния русской реалистической традиции и новых направлений в живописи на сложение их художественных принципов.

**Задачи исследования:**

— изучить творчество К. Юона во всей его многоплановости, исследовать различные этапы творческой деятельности К. Юона, проследив, как менялась художественная манера мастера на протяжении его творческого пути в зависимости от эволюции системы художественных ценностей;

— уточнить место и роль творческой и педагогической деятельности К. Юона в системе отечественного искусства и художественного образования;

— изучить влияние теоретических взглядов и творческих подходов К. Юона на сложение стиля «социалистический реализм» и его институциональное оформление в системе художественного образования в 1930-40-х гг.;

— определить «художников круга К. Юона», работавших под руководством К. Юона, на которых мастер оказал влияние не только с точки зрения формирования их живописной техники, но и сложения их художественного кругозора и творческих принципов, выявив свойственное им единство творческих установок и направления художественного развития;

— выявить художественно-пластические связи между русским реалистическим искусством и авангардными направлениями живописи начала XX в.;

— определить характер взаимосвязей между художественными принципами К. Юона и учеников «Студии Константина Юона», основные факторы, повлиявшие на формирование их творческой манеры, изучить влияние периода обучения и педагогических принципов «Студии Константина Юона» на формирование круга художников авангардных направлений, сложившихся и начавших свой творческий путь в мастерской Юона;

— исследовать наследие К. Юона в контексте развития отечественного искусства первой половины XX в., акцентировав его взаимосвязь как с общими тенденциями развития русской культуры, так и с европейским художественным контекстом начала XX в.

**Методика исследования.** В диссертационном исследовании использован комплекс методологических подходов искусствознания, направленных на теоретическое и историко-художественное осмысление творческого и педагогического наследия К. Юона и учеников его мастерской. При исследовании взаимосвязи культурных особенностей изучаемого периода с историческими фактами использован системный подход. Диссертационное исследование основано на принципе единства культурологического и искусствоведческого анализа, основанного на выявлении, изучении и систематизации теоретического и художественного наследия. В работе применен художественно-исторический принцип исследования, который позволяет конкретизировать анализ художественных произведений через его сопоставление с историческим и культурным контекстом эпохи.

Теоретической и методологической базой диссертации стали научные труды по теории и истории искусства, философии, эстетике и психологии искусства. Формально-стилистический метод исследования применялся для анализа художественной формы произведений К. Юона и художников его круга, для исследования внутренней организации работ и структурных принципов их создания. Метод сравнительного анализа позволил выявить художественные приемы различных европейских и русских школ и направлений, а также творчества отдельных художников исследуемого периода, оказавших влияние на сложение художественного стиля К. Юона и его учеников.

Исследование особенностей художественной манеры позволяет проследить генезис и эволюцию используемых К. Юоном и его учениками античных,



религиозных и исторических сюжетов и мотивов и определить используемые при этом специфические изобразительные средства.

**Научная новизна диссертационного исследования.** Впервые в рамках настоящего исследования:

– предпринята попытка целостного и всестороннего исследования педагогической деятельности К. Юона и его влияния на сложение творческой индивидуальности учеников «Студии Константина Юона»;

– исследован процесс формирования творческой индивидуальности художника во взаимодействии со сменой господствующих в обществе художественных установок и развитием художественного процесса;

– проведен формально-стилистический анализ тех произведений художника, которые в силу идеологических или иных причин были оставлены исследователями практически без внимания;

– исследовано влияние теоретических взглядов и творческих подходов К. Юона на сложение стиля «социалистический реализм» и его институциональное оформление в системе художественного образования в 1930-40-х гг.;

– определены мастера, входящие в группу «художников круга К. Юона», на сложение эстетических принципов и художественной манеры которых повлиял К. Юон;

– творчество К. Юона и учеников его московской мастерской представлено в неразрывном единстве и взаимосвязи;

– выявлены истоки формирования творческих установок будущих художников авангардных направлений, начавших свой творческий путь в мастерской Юона;

– выявлен характер отношений творческих установок представителей русской реалистической традиции в лице К. Юона и представителей новых направлений в живописи, начавших свой путь в его мастерской.

**Научно-теоретическая значимость работы** состоит в том, что оно:

– расширяет представление о процессе эволюции художественного стиля работ К. Юона;

– актуализирует важные проблемы отечественного искусства, связанные с социокультурной ситуацией и переломными явлениями в жизни страны в первой половине XX в.;

– позволяет по-новому взглянуть на педагогическую деятельность художника и оценить его влияние на учеников и других живописцев того времени;

– предлагаемые интерпретации полотен К. Юона расширяют рамки представлений о стилистике искусства первой половины XX в.

**Практическая значимость работы.** Результаты исследования могут применяться в образовательной деятельности при составлении курсов лекций и образовательных программ и семинаров по истории и теории русского

изобразительного искусства в высших и средних учебных заведениях гуманитарного профиля; а также и при подготовке выставок и других музейных проектов, посвященных творческому наследию К. Юона, а также учеников и художников его круга.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры искусствоведения и педагогики искусства Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Основные положения и выводы по каждому из обозначенных периодов творческой деятельности художника К. Юона нашли свое отражение в восьми научных статьях общим объемом шесть печатных листов. Автором было опубликовано шесть статей в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, и семь статей в сборниках и журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования. Также материалы и результаты исследования были представлены докладами на международных научно-практических конференциях: VIII международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (Москва, 2018), VI международной научной конференции «География искусства» (Москва, РАХ, 2020), научной конференции «Монументы, возведенные в память Великой Отечественной войны, и традиция воинских мемориалов в России», (Москва, РАХ, 2020), IX международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (Санкт-Петербург, 2020), научной конференции «IV Толстовские чтения. Сети до интернета. Глобализация мирового искусства на рубеже XIX – XX веков» (2020), межвузовской научно-практической конференции «Учебный рисунок вчера и сегодня» (Санкт-Петербургская академии художеств имени Ильи Репина, 2020), научно-практической конференции «200 лет Императорского общества поощрения художников. Продолжение традиций» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Союз Художников», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» (АИС), 2022).

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. К. Юон играл значительную роль в системе отечественного искусства в первой половине XX в., создав мастерскую, которая стала местом сложения круга художников, на развитие творческих принципов которых мастер оказал большое влияние, в том числе транслируя идеи и творческие импульсы, которые он получил во время работы в частных парижских мастерских, а также на институциональное оформление социалистического реализма и эволюцию системы художественного образования в послереволюционный период.

2. Творческая деятельность К. Юона разделяется на три периода, соответствующих различным художественным, общественным и педагогическим задачам, которые ставил перед собой мастер. Особенностью творческого метода мастера стало соединение реалистических традиций с достижениями французских импрессионистов – сохранение качества предметности объектов при

использовании различных цветовых отношений (оттенка, светлоты и насыщенности).

3. Определив потребности эпохи и найдя соответствующий художественный язык, К. Юона в своем творчестве 1920–50-х гг., соединив классические основы фигуративной живописи с новыми мотивами, настроениями, образами и живописными приемами, сыграл значительную роль в сложении новых направлений советской станковой живописи: в пейзажном, бытовом жанре и исторической картине.

4. В московской «Студии Константина Юона» в 1900–1917 гг. сформировалось объединение, которое можно определить как «художники круга К. Юона», включающее таких мастеров, как О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, В. Мухина, А. Куприн, В. Пестель, Б. Терновец, С. Шаршун, А. Веснин, В. Степанова, А. Крученых, объединяющим началом для которых стал поиск новых творческих принципов русского авангарда и его развития в их дальнейшем творчестве на основе знаний, навыков и художественных установок, полученных в период обучения у К. Юона.

5. В начале XX в. различные направления живописи развивались параллельно, и между представителями русской реалистической традиции и творчеством молодых художников авангардных направлений существовал творческий диалог, создавший новые импульсы для развития различных течений в живописи этого периода.

6. Стилистическое разнообразие и уникальное сочетание актуальных художественных направлений русского и европейского искусства начала XX в. в системе художественных принципов К. Юона, соединившего в своих работах принципы русской реалистической традиции и эстетику импрессионизма, увлечение стилистикой модерна, понимание самоценности рисунка и линии, стилизация и декоративность – все это оказало решающее влияние на формирование творческих идей его учеников, продолживших самостоятельное развитие в ключе объединения актуальных направлений в их творчестве. В «Студии К. Юона» будущие художники получали основательные знания рисунка, живописи, композиции и при этом могли экспериментировать, работая в разных авангардных стилях и техниках. Для многих из них мастерская художника стала местом, где они получили свое основное художественное образование, заложили основу для будущих дружеских и творческих союзов.

Благодаря уникальным педагогическим принципам учителя «Студия Константина Юона» стала той школой, в которой начинающие художники, ознакомившись на уроках мастера с достижениями европейского искусства за последние тридцать лет, смогли пройти их путь от импрессионизма к беспредметной живописи всего за полтора десятилетия. В студии учителя художники круга К. Юона начали всестороннее художественное формирование своих творческих индивидуальностей.

**Соответствие паспорту специальности.** Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), в частности, пунктам:

34. Художественные проблемы предметно-пространственной среды: изобразительное, монументально-декоративное, декоративно-прикладное искусство и архитектура.
35. История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.
39. Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества.
40. Идейные искания и стилевые направления эпохи.

**Структура работы** определена ее главной целью и задачами. Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение (объемом 186 с.), список использованных источников (316 наименований), список иллюстраций (84 наименования).

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение посвящено обоснованию актуальности темы диссертации, определению предмета и объекта исследования, постановке целей и задач, описанию новизны, теоретической и практической значимости работы. Во введении сформулированы основные положения, выносимые на защиту, кратко описывается структура диссертации.

В первой главе **«Творчество К. Юона в истории российского и советского искусства»** рассматривается творческая деятельность К.Ф. Юона с позиций современного искусствознания.

В первом разделе – *«Творчество К. Юона в системе отечественного искусства и искусствознания»* предложена периодизация творческой деятельности К. Юона, которая складывалась из нескольких этапов в силу того, что конец XIX – первая половина XX в. были временем тектонических изменений в жизни России и СССР, что, несомненно, отразилось и на судьбе представителей художественной сферы. В течение творческого пути К. Юона произошла эволюция его художественного стиля под влиянием как меняющихся запросов окружающего мира, так и перемен в мировоззрении самого мастера. Творческий путь К.Ф.Юона включает в себя несколько периодов.

**Первый период** (1890–1899 гг.) – формирование художественных установок мастера. Говоря о формировании творческих и педагогических установок К. Юона, можно заключить, что представляется не до конца справедливым мнение авторов монографий о том, что наиболее значительное влияние на художника оказала русская традиция передвижничества с его приверженностью к реализму и социальной направленностью искусства. С позиций современного искусствознания в его художественной системе отмечается, скорее, синтез сюжетов, образов и живописных принципов, сложившихся в такой бурный период в развитии искусства, как начало XX в. И поездки за границу стали важным фактором, повлиявшим на сложение его

индивидуального стиля: они способствовали погружению К. Юона в международный художественный контекст, его увлечению французской живописной культурой, в частности творчеством импрессионистов, интересу к новым техникам и методам преподавания. Однако значимость указанных факторов была недооценена исследователями художественного пути мастера. Его деятельность в значительной степени была обусловлена стремлением познакомиться с новыми художественными мотивами, приемами и техниками и обогатить ими свое творчество.

**Второй период** (1900-е – конец 1920-х гг.) – период расцвета и творческой зрелости мастера, когда он создает свой уникальный художественный стиль, включающий элементы актуальных в тот период направлений в живописи, соединяя русскую реалистическую традицию с элементами импрессионизма, постимпрессионизма, чертами стиля ар-нуво и символизма. На это время приходится его расцвет как педагога – в его московской мастерской формируется «круг художников Юона», будущих представителей авангардных направлений в живописи, чьи художественные установки и направление творческих поисков сложились под влиянием учителя. В этот период основными мотивами творчества Юона стали близкие ему темы городской жизни.

**Третий период** (1930-е –1958 гг.) – период активной общественной деятельности в сфере развития и формирования советской системы художественного образования. В это время, особенно в 1940–1950-х гг., отмечается утрата художником ощущения «нерва» времени, когда, несмотря на работу в эстетике соцреализма и развитие этого направления в своем творчестве, в работах Юона пропадает свойственное другим периодам новаторство, поиск и эволюция собственной системы художественных приемов, отвечающих запросам времени, наступает «осень живописи».

Во втором разделе – *«Основные этапы творческой деятельности К.Ф. Юона»* исследуются истоки творческого становления К.Ф. Юона. Рождение в семье иностранного происхождения и интернациональное окружение в Лефортово – в Немецкой слободе Москвы, где проживала семья Юонов, заложило интерес к западной культуре, который художник развил в юношеских поездках за границу. Еще в Лефортовском училище К. Юон начал изучать архитектуру, а поступив в 1893 г. в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, он продолжил свое образование в этом направлении. Однако к концу первого года обучения художник понял, что его больше влечет кисть, краски и карандаш, и перевелся на отделение живописи. На отделении живописи Константин Юон учился у К. А. Савицкого, А.Е. Архипова, Н. А. Касаткина, К. А. Коровина, В. А. Серова, И. И. Левитана, Л. О. Пастернака. В ранних работах художника ощущается влияние его учителей, явно прослеживается приверженность русской реалистической традиции. В начале XX в. художник путешествует по Угличу, Ростову, Костроме, едет в Нижний Новгород и другие старинные города на Волге. Там он открывает для себя красочный мир старинной русской архитектуры, монастыри, резные узоры домиков. Этот период творчества художника подробно рассмотрен в монографиях И. Ростовцевой, Н. Третьякова и Я. Апушкина, сделавших акцент на исследовании работ мастера

реалистического направления. Именно в период 1905 – 1910 гг. можно констатировать сложение художественного метода Юона, сочетающего традиции русского реализма с изучением проблемы передачи открытого света. В своих работах этого периода мастер находит свойственную ему формулу передачи цветности без потери качества предметности изображаемых объектов. Юон, стремясь изображать жизнь в неидеализированном виде, все же добавляет по-импрессионистски богатый колорит в свои полотна, найдя таким образом свой реалистический метод.

К периоду зрелости композиция полотен меняется. Динамичность композиции исчезает. В искусствоведческой литературе часто отрицается или представляется малозначительным, мимолетным и негативным влияние французских импрессионистов на творчество Юона. Однако современные исследователи справедливо относят отдельные работы К. Юона к импрессионизму. В более поздний период, когда советская идеологическая доктрина уже утвердит негативное отношение к импрессионистам, а К.Ф. Юон станет важным общественным деятелем, он будет вынужден фактически отрицать влияние французской школы живописи и периода работы в парижских частных мастерских на свое творчество и на сложение своей педагогической манеры. На протяжении всей жизни Юона важным сюжетом для него станет быт русской провинции и родная природа. А навык работы на пленэре и умение передать естественную красоту в середине 1950-х гг. возродит интерес к его раннему творчеству, когда импрессионистический подход к пейзажу получит новую трактовку у художников последующих поколений.

Значимой нотой в творчестве художника стал и символизм. Во многих работах художника начала XX в. ощущается его влияние. Еще одной значимой нотой в творчестве Юона, о которой уже говорилось выше, стало увлечение стилем модерн. Будучи идейно близким в силу своего происхождения к основателям модного и самого прогрессивного в России конца XIX в. художественного сообщества «Мир искусства» и став его членом, Юон в своих работах использовал элементы стилизации, свойственные мирискусникам.

В начале 1920-х гг. художник создает одно из своих самых известных полотен – «Новая Планета». Благодаря смысловой многослойности и неоднозначности оценки произошедших исторических событий, эта работа о новом устройстве мира стала одной из самых глубоких, тонких и новаторских в творчестве художника. В работах Юона 1920–30-х гг. пейзаж служит средством изображения меняющейся действительности. И одновременно он становится «пейзажем настроения», передающим чувства автора по отношению к происходящим переменам, выражает эмоциональный тон события. Пейзажи Юона этого периода «сюжетны». Их содержание одно и то же – перемены, строительство нового мира.

Изучение творчества К.Ф. Юона 1890–1920-хх. гг. показывает не только многогранность его живописи, но и то, что в начале XX в. в русском искусстве активно развивались как русская реалистическая традиция, так и такие направления в живописи, как символизм, импрессионизм, модерн, постимпрессионизм.

Во второй главе «Творчество художников круга К.Ф. Юона на стыке традиции и новации» исследуется педагогическая деятельность мастера. В исследованиях о творчестве К. Юона его педагогическая деятельность в «Студии Константина Юона» освещается кратко. При этом авторами монографий о творчестве мастера не была предпринята попытка выявить влияние процесса обучения в студии на формирование творческой манеры начинающих художников или обобщить педагогические методы учителя.

В первом разделе – «Студия Константина Юона как центр художественного образования нового типа» рассматривается педагогическая деятельность мастера во время его преподавания в студии. В начале XX века, несмотря на некоторые нововведения, подход к преподаванию в государственных вузах остался весьма консервативным, а уровень преподавания академического рисунка упал. В этих условиях появившиеся частные художественные студии стали популярными среди начинающих художников, а система преподавания в некоторых из них могла составить конкуренцию крупным государственным учебным заведениям. Одной из таких школ стала «Студия Константина Юона». Главной особенностью студии Юона стал принцип организации обучения по типу парижских частных студий. В школе не было вступительных экзаменов, прийти и начать заниматься мог любой независимо от уровня его подготовки. Обучающиеся были разделены на несколько потоков в зависимости от уровня их знаний. Перейти на следующий уровень можно было сразу после успешного освоения предыдущего, не дожидаясь начала нового учебного года. За время существования студии Юона там прошли обучение более 4 000 тысяч учеников. В школе, как и в популярных тогда парижских частных студиях – колыбелях европейского авангарда и модернизма, не было постоянной программы. Поток обучающихся был разбит на группы, и пришедший начинающий художник посещал ту группу, которая соответствовала его уровню подготовки. Это устройство было очень удобно и разумно, поскольку в школу попадали ученики с самым разным уровнем художественного образования. Так, для Надежды Удальцовой и Роберта Фалька студия Юона в 1905 г. стала первым местом, где они начали свое художественное образование. В период активной педагогической деятельности происходит расцвет творчества Юона. Работа в молодом коллективе и преподавание стимулируют развитие самого педагога, ведь сама среда создает творческие и познавательные импульсы. Общение с молодыми художниками, взаимодействие с их свежим взглядом на искусство способствует развитию творческой силы учителя. Этот период станет самым плодотворным в творчестве художника. Именно тогда он напишет свои самые известные программные произведения, такие как «Весенний солнечный день», «Зимнее солнце», «К троице». «Студия Константина Юона» стала одним из главных очагов формирования сообщества художников-единомышленников авангардных направлений. Здесь познакомились Вера Мухина с Надеждой Удальцовой, Любовию Поповой, Верой Пестель, Борисом Терновцом,

а впоследствии они отправились вместе продолжать обучение в парижские частные студии. Ольга Розанова познакомилась с Андреем Крученых и Сергеем Шаршуном, с которыми она в дальнейшем примет активное участие в деятельности первого петербургского авангардного объединения «Союз Молодежи», а также с Л. Поповой, Н. Удальцовой и их кружком. Позднее, в Париже у Л. Поповой будет собираться тот же круг бывших учеников студии Юона, включавший А. Веснина, Н. Удальцову, Б. Терновца и др. Можно утверждать, что авангардное сообщество молодых художников сложилось еще в студии Юона. В начале прошлого века «Студия Константина Юона» представляла собой учебное заведение современного типа, где ученики знакомились с актуальными как в Европе, так и в России техниками, приемами и направлениями в живописи, такими как продолжительный курс академического рисунка, постановки различной продолжительности, изображение разных типажей, тщательное изучение натуры, включая анатомию, изучение разных направлений в современном изобразительном искусстве. Можно утверждать, что педагогическая система, созданная в Студии Юона, в начале XX века представляла собой отдельный тип образования и являлась альтернативой консервативному государственному художественному образованию.

Во втором разделе – «Ученики студии К.Ф. Юона и творческие траектории художников» рассматривается время ученичества в студии мастера таких начинающих художников как О. Розановой, Л. Поповой, Н. Удальцовой, В. Степановой, А. Крученых, А. Веснина, В. Веснина, В. Мухиной, Н. Терпсихорова, Ю. Бахрушина, А. Куприна и других как важный этап формирования творческих установок живописцев и выбора ими будущей траектории развития. В «Студии Константина Юона» будущие художники смогли сформировать сообщество живописцев - единомышленников, увлеченных поисками новых авангардных техник в искусстве, получили хорошие базовые знания рисунка, смогли изучить как основы классического подхода к живописи и композиции, так и работать в новых техниках, заложивших основу их дальнейшим творческим поискам в стилистике ар-нуво, кубизма, экспрессионизма, примитивизма и т.д., получили творческие импульсы для изучения опыта представителей европейских художественных школ.

В третьем разделе - «Художники круга К.Ф. Юона» – к определению понятия изучается понятие и определяется «художники круга К.Ф. Юона». Определения понятия «художники круга...» может варьироваться в зависимости от контекста исследования или области искусства, но чаще всего оно употребляется для обозначения группы художников, чьи творческие работы взаимосвязаны или имеют общие черты. Такие группы могут формироваться вокруг одного известного художника, как, например, К. Петров-Водкин, или быть созданными на основе общих идей или эстетических принципов. Часто они имеют схожие стили или тематику в своих работах, их творчество может взаимно



дополняться и вдохновлять друг друга. Такие группы могут играть важную роль в формировании художественных направлений и течений, а также способствовать развитию искусства в целом. До настоящего времени, несмотря на то, что К.Ф. Юон в первой половине XX в. был известным мастером, крупным общественным деятелем и основателем одной из самых известных частных рисовальных студий в Москве, в стенах которой сложился круг будущих художников авангардных направлений, таких как Л. Попова, Н. Удальцова, О. Розанова, Б. Терновец, многие из которых не просто начали там свой творческий путь, но получили свое основное художественное образование, в искусствознании не было предпринято попыток определить круг живописцев, на сложение творческой манеры которых повлиял К. Юон. В исследованиях, посвященных творчеству К. Юона, его педагогическая деятельность, а также круг учеников и молодых художников, на сложение творческой манеры которых он повлиял, практически не упоминается. С первого взгляда может показаться, что авангардные работы учеников студии Юона не перекликаются, а даже противопоставляются реалистической манере живописи мастера. Однако изучение работ начинающих живописцев, которому посвящена вторая глава нашего исследования, показывает, что именно под влиянием Юона у целого круга молодых художников – выходцев из его московской студии, в которой фактически сложился костяк художников и которые в будущем стали представителями новых авангардных направлений в живописи, сформировался ряд общих принципов, установок и единое направление творческого поиска и развития, творческие стратегии, позволяющие говорить о формировании круга художников К. Юона. Общим является декоративное звучание живописи мастера и учеников, несмотря на использование ими иных приемов композиционного построения и выбора сюжета, оно влияет на формирование эстетического отклика у зрителя.

Одной из важных особенностей художников круга Юона является значительное число художников-женщин, которые под влиянием мастера раскрыли свой талант и укрепили веру в собственные силы. Художественное образование в начале XX в. было достаточно закрытым для женщин, и ученицы студии К. Юона, такие как Л. Попова, О. Розанова, В. Мухина, В. Пестель, Н. Удальцова, стали первым поколением женщин-живописцев «первого ряда», чья творческая жизнь была самостоятельной, а сложение художественной манеры состоялось в условиях их индивидуального поиска живописной манеры.

Значимой чертой художников круга Юона является отсутствие «подражательного» периода в их творчестве. Как и сам учитель, когда-то в начале собственного творческого пути сразу обратившийся к поиску собственного художественного стиля и языка и соединивший в своем раннем творчестве все актуальные художественные идеи времени, так и его ученики, освоив необходимые приемы и методы академического рисунка, композицию и цвет, обратились к актуальным в тот период художественным новациям и,

поддерживаемые учителем, а также под воздействием «перекрестного опыления» идеями другими начинающими учениками студии обратились к актуальным авангардным идеям в живописи. Его ученики, некоторые из которых, например О. Розанова, получили свое основное художественное образование в его мастерской, рано смогли найти свой собственный индивидуальный стиль. Художники круга Юона представляют собой цельное явление, в котором нашли преломление различные авангардные направления в живописи 1920-х гг. Юон не только дал своим подопечным большой теоретический задел, расширив их кругозор, но и вдохновлял их на смелые творческие поиски «нового искусства». Их объединяет период обучения в студии Юона, где, пройдя через педагогическую систему своего учителя-вдохновителя, они сформировали схожее новое живописное понимание и развили его в своих дальнейших творческих поисках.

Итак, в московской «Студии Константина Юона» в 1900–1917 гг. сформировалось объединение, которое можно охарактеризовать как «художники круга К. Юона». В него входят ученики мастерской – О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, В. Мухина, А. Куприн, В. Пестель, Б. Терновец, С. Шаршун, А. Веснин, В. Степанова, А. Крученых.

Также понятие «художники круга К.Ф. Юона» может получить и более широкую трактовку, если при его рассмотрении учитывать деятельность мастера по разработке и институциональному оформлению социалистического реализма в 1930-хх–1950-х гг., когда он руководил художественными институциями и участвовал в создании новых принципов советской художественной педагогики. Говоря о художниках круга Юона, можно утверждать, что они не были несамостоятельными живописцами – подражателями учителю или художниками второго плана. Художники круга К. Юона – русские авангардисты, создавшие целое направление в искусстве.

В третьей главе **«К.Ф. Юон и процессы институционализации советского искусства»** исследуется творческая и педагогическая деятельность мастера в 1930-хх – 1958 г.

В первом разделе - *«Творческая деятельность К.Ф. Юона в 1920-х–1950-х г.»* изучается творчество мастера в послереволюционный период. Творчество К. Юона, которое в 1920-е гг. шло как бы двумя путями – реалистическим, пейзажным в духе продолжения дореволюционных традиций и новым, ищущим иных методов отражения своего времени, но не порывающих так резко со старым, как творчество авангардистов, в 1930-е гг., – соединив эти две тенденции, заложило основу советской пейзажной, да и бытовой живописи, стало тем связующим звеном, которое позволило соединить черты нового и традиционного в искусстве той эпохи.

Но к началу 1930-х гг. подход Юона к натуре становится все менее отвлеченным. И образ человека, служившего ранее лишь стаффажем, на его

полотнах становится все более значительным, конкретным, содержательным. В 1930–50-х гг. Юон создает ряд полотен на революционные сюжеты, которые впоследствии станут типичными образцами соцреалистического искусства. В этих работах художник удивительно точно улавливает потребности времени – он создает в них будущую поэтику соцреализма, которая впоследствии укрепитя и будет играть ведущую роль в художественной жизни страны. Именно на этот период приходится этап формирования будущего главного стиля в искусстве СССР, который одновременно является и реакцией на абстрактные эксперименты авангардистов, далекие от популярного вкуса как широких масс советского зрителя, так и художественных пристрастий правящей элиты, ищущей в живописи способ продвижения советской идеологии и требующей создания мифологии нового государства. К концу творческого пути в полотнах мастера ощущается некоторое эпигонство, выражающееся в использовании им разработанных в ранние периоды творчества сюжетов, а также тематики, образного ряда и стилистических приёмов, свойственных стилю соцреализма.

Во втором разделе – *«К.Ф. Юон как теоретик и методолог социалистического реализма»* рассматриваются педагогическая и общественная деятельность мастера в 1920-хх – 1958 г. После революции в рамках педагогической и общественной деятельности К. Юон участвовал в создании теоретических основ как соцреалистического стиля в искусстве, так и системы профессионального художественного образования. К. Юон был также одним из тех педагогов, кто участвовал в идейном обосновании стиля соцреализма. Так, 11 января 1940 г. он представил доклад «Проблема соцреализма в изобразительном искусстве», в котором говорил о значимости содержания в соцреалистическом искусстве. Будучи крупным общественным деятелем сферы искусства, руководителем Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии Художеств СССР, первым секретарем правления Союза Художников СССР, Юон стал одним из идеологов формирования системы художественно-культурных институций нового типа, через которые реализовывалась новая государственная политика в сфере художественного образования, связанная с изменением ценностного механизма в сфере искусства, ориентированного на формирование и развитие принципов социалистического реализма. В своих теоретических трудах К. Юон разрабатывал многие вопросы теории живописи.

Пройдя долгий путь развития системы художественного образования, К. Юон в начале XX века выступил в роли «воспитателя» русского авангарда, поспособствовав развитию новых художественных установок у учеников своей студии, а в послереволюционный период оказал институциональное влияние на сложение современной художественной педагогической системы. Можно утверждать, что заложенная мастером система художественного образования частично вошла в систему преподавания в XX веке.

В заключении диссертации подводятся итоги работы по комплексному искусствоведческому исследованию взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона (1875–1958), учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга, на формирование творческих и эстетических установок которых он оказал значительное влияние.

Длинную и плодотворную творческую и педагогическую жизнь К. Юона, включающую в себя бурный период развития русского искусства в начале XX века и послереволюционное время, охватывающее как период расцвета авангардных направлений, так и эпоху соцреализма, со свойственными ему ограничивающими мастера художественными установками, пронизывали любовь к Родине, ее истории, богатому культурному наследию, природе. Такие разные эпохи с разнонаправленными ориентирами подталкивали мастера к поиску новых средств самовыражения. Представляется уместным разделить творческую деятельность на три периода, соответствующих различным художественным задачам. К. Юон в своих творческих поисках был новатором, ищущим новые художественные средства отражения окружающего мира, а с другой – его творческая и педагогическая деятельность всегда были взаимосвязаны и вписывались в современный ему художественный процесс и новый вектор развития художественного образования.

Значительное влияние на формирование индивидуального стиля художника оказали его учителя из МУЖВЗ, а также поездки в Европу на рубеже XIX – XX вв. и опыт работы в частных парижских мастерских, где К. Юон ознакомился с новыми подходами и техниками в живописи и рисунке, с современными методиками в художественном образовании. В начале своего творческого пути и в период 1900–1910-х гг. мастеру удалось создать в своих работах уникальное сочетание стилистики французского импрессионизма и русской реалистической традиции. При этом в отдельных работах он выступает и как художник-символист, а в полотнах начала прошлого века заметно увлечение эстетикой ар-нуво. Во многих работах этого периода мастер предстает не только как последователь национальной живописной традиции, а, скорее, как художник-космополит, участник европейского художественного процесса.

Уникальное сочетание актуальных художественных направлений в искусстве начала XX в. в творческой и педагогической системах принципов К. Юона, включающее увлечение стилистикой модерна, понимание самооценности рисунка и линии, стилизация и декоративность, способствовало формированию новых творческих идей его учеников, поисков новых художественно-пластических форм. Начинающие живописцы уделяли большое внимание изучению природы, писали разные по длительности постановки, рисовали натюрморты для изучения моделировки объема светотенью, тщательно изучали изображение объектов неживого мира. И, лишь получив в мастерской Юона основательные знания

рисунка, живописи и композиции, молодые художники вступали на путь творческих экспериментов, работая в разных авангардных стилях и техниках. При этом учитель поощрял отсутствие подражательности в их творчестве, вдохновлял на поиск собственного художественного почерка.

В московской «Студии Константина Юона» сформировалось сообщество будущих художников авангардных направлений. Работа в студии Юона заложила общий вектор развития их творческих поисков, сформировала схожие эстетические ценности и отдельные черты и приемы в работе. В мастерской Юона начинающие живописцы не только получили широту творческого восприятия и художественного кругозора, но и нашли единомышленников для создания будущих творческих союзов и объединений. Период работы молодых в художников в студии учителя стал значимым этапом сложения их творческой индивидуальности. Именно период сотворчества будущих мастеров русского авангарда и учителя во время их обучения показывает, что русская реалистическая традиция не противопоставляется художественным ценностям авангардных направлений, а в начале XX в. развивается параллельно, демонстрируя нелинейность развития искусства, пересекаясь и взаимообогащая творческие приемы художников этих направлений.

В 1900–1917 гг. в мастерской К. Юона сформировался «круг художников Юона», включающий таких мастеров, как О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, В. Мухина, А. Куприн, В. Пестель, Б. Терновец, С. Шаршун, А. Веснин, В. Степанова, А. Крученых. Начинающие живописцы, сплотившиеся в студии Юона, получившие там схожие творческие импульсы и знания, прониклись схожими творческими идеями, ставили перед собой и пробовали решать схожие художественные задачи, их творческие поиски имели единое направление. Художников объединил поиск новых творческих принципов русского авангарда, основанный на знаниях, навыках и художественных установках, полученных в период обучения. «Художники круга Юона» представляют собой своеобразный феномен в истории художественной педагогики, позволяя не только уточнить данные о периоде сложения круга художников-единомышленников, представителей авангардных направлений в живописи.

Исследование формирования их творческих установок в студии К. Юона позволяет также выявить характер отношений между творчеством художников русской реалистической школы и живописцами-новаторами, творческая манера которых возникла в диалоге с классическим подходом к изображению окружающей действительности.

Материалы и результаты исследования были опубликованы в следующих изданиях:

*Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК  
при Министерстве науки и высшего образования*

1. Дроздова М.А. Диалог русской реалистической традиции и авангардных направлений в живописи в «Студии Константина Юона» / М.А. Дроздова // Университетский научный журнал. Серия «Филологические и исторические науки, искусствоведение». – 2023. – № 76. – С. 58-65. (0,5 п.л.)

2. Дроздова М.А. Русские художники в парижской академии Гранд-Шомьер в начале XX века / Е.А. Боровская, М.А. Дроздова // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2020. – № 10.– С. 423-435. (0,8 п.л./0,4 п.л.).

3. Дроздова М.А. Ольга Розанова в «Студии Константина Юона». Страницы истории художественного образования/ Е.А. Боровская, М.А. Дроздова // Научные труды. – 2020. – № 52. – С. 135-149. (0,9 п.л./0,6 п.л.).

*Статьи в других научных изданиях*

1. Дроздова М.А. Сложение иконографии воинских мемориалов и памятников – портретов в творчестве В. Мухиной и И. Шадра /Е.А. Боровская, М.А. Дроздова // коллективная научная монография «Из монументальной летописи Великой Отечественной войны» по материалам научной конференции «Монументы, возведенные в память Великой Отечественной войны, и традиция воинских мемориалов в России». 23.04.2020, РАХ, Москва. / Науч. рук. - Д.О. Швидковский, Т.Г. Малинина. – М.: РАХ, 2020. –261с. – С.25-36. (0,7 п.л./0,35 п.л.)

2. Дроздова М.А. Пейзажное творчество Константина Юона 1920-1930-х годов в актуальном дискурсе современного искусствознания / М.А. Дроздова // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. – 2021. – № 3. – С. 42-49. (0,5 п.л.)

3. Дроздова М.А. Из Москвы в Париж. Русские художницы «Студии К. Юона» в парижских частных мастерских / Е.А. Боровская, М.А. Дроздова // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. /Human being: Image and essence. Humanitarian aspects. – 2021. – № 1 (45). – С. 167-185. (1,1 п.л./0,6 п.л.).

4. Дроздова М.А. Эволюция портретных образов К.Ф. Юона в контексте развития русского искусства I половины XX века / М.А. Дроздова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 6 (120).– Ч.3. – С. 129-132. – DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.120.6.090> (0,25 п.л.).

5. Дроздова М.А. Цикл работ «Сотворение мира» К. Юона в контексте международного художественного процесса рубежа веков / М.А. Дроздова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 12 (114). – Ч.5. – С. 101-105. – DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.114.12.175> (0,3 п.л.).