

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертацию
Дроздовой Марии Александровны на тему:
«Реалистические традиции и новые направления в творчестве
К.Ф. Юона и художников его круга»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности:
5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение)**

Актуальность темы диссертации

Представленная к защите диссертация Марии Александровны Дроздовой посвящена малоизученной в российском искусствоведении теме – исследованию взаимосвязей между реалистическими традициями и новыми направлениями в творчестве Константина Федоровича Юона (1875–1958) и художников его круга. С московской мастерской Юона связано профессиональное становление целой плеяды молодых художников – будущих представителей русского авангарда, таких как Любовь Попова, Надежда Удальцова, Вера Пестель, Варвара Степанова, Ольга Розанова и другие. Каким же образом в многогранной деятельности мастера соединялись традиции отечественной реалистической школы и художественные установки русского авангарда? Поставленный вопрос особенно актуален в настоящее время, когда происходит процесс поиска новых путей развития как российского художественного образования, так и новых направлений отечественного изобразительного искусства, а перед исследователями нередко стоит задача объективной оценки влияния иностранного художественного контекста на формирование отечественных художественных методов и практик.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации М.А. Дроздовой, подтверждается применением адекватных методов исследования, полнотой изученных художественных и документальных материалов из многочисленных источников. Историческая, теоретическая и эмпирическая части исследования взаимно

дополняют друг друга, выступая своеобразными гарантами проверки полученных результатов.

Результаты, полученные в ходе исследования имеют *высокую степень достоверности*, которая обусловлена комплексным изучением общих процессов развития отечественного искусства первой половины XX века.

Творчество К.Ф. Юона рассматривается с позиций современного искусствознания, значительное внимание уделяется многоплановости и влиянию на мастера различных современных художественных стилистик. Целостный характер исследования нашел отражение в цели и сформулированных задачах, решение которых стало возможным благодаря всестороннему изучению творчества Юона–художника и Юона–педагога, что позволило полноценно представить личность авторитетного наставника в контексте отечественной культуры первой половины XX века.

Новизна проведенного исследования и полученных результатов

Диссертационное исследование М.А. Дроздовой является не только актуальным и своевременным, но обладает новизной и научной ценностью. Помимо восполнения пробелов в истории российского художественного образования и исследования процесса сложения творческих установок русских художников–авангардистов, М.А. Дроздова определила круг художников, на которых мастер оказал значительное влияние. Исследование представляет новые факты из истории русского художественного образования, дает ясное представление о путях развития различных направлений в живописи первой половины XX века, уточняет роль К.Ф. Юона в сложении новых подходов в русской художественной педагогике.

Диссертация М.А. Дроздовой является первым монографическим научным исследованием, в котором всесторонне на основе большого круга источников и произведений, воспоминаний учеников и неопубликованных архивных материалов представляется целостная картина его творческого и педагогического пути. Автор специально акцентирует свое внимание на особенностях взаимовлияния творчества художников русской реалистической традиции и

представителей русского авангарда, удачно применяя искусствоведческие и культурологические методы исследования.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Научная и практическая значимость исследования подтверждается возможностью использования его результатов в теоретических курсах по истории отечественного искусства в высших и средних учебных заведениях художественного профиля, а также в смежных областях исследований: отечественной истории, культурологии, эстетике. Оно может стать базой для дальнейших изысканий, как по истории отечественной живописи, так и для подготовки экспозиций, научно-популярных изданий, справочников. Материал исследования является актуальным для музейной практики. Специалисты, исследующие взаимосвязи между русской живописной традицией и влиянием европейского художественного процесса на формирование творческих установок русских художников также могут найти новые сведения для работы по этой теме.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Проведенное исследование, включающее художественные и документальные материалы, имеет теоретически обоснованные выводы и может быть положено М.А. Дроздовой в основу будущего монографического издания, посвященного творчеству К.Ф. Юона и художников его круга. Материалы диссертации могут быть использованы в работе историков искусства, преподавателей, лекторов, искусствоведов–музейщиков и экспертов.

Оценка содержания диссертации

Содержание диссертации отвечает традиционной структуре научной работы, нацеленной на логическое и последовательное решение поставленных задач. Исследование М.А. Дроздовой состоит из введения, трех глав, заключения. Каждая глава делится на разделы, содержащие подробное освещение позиции автора по изучаемым вопросам.

Во **Введении** определены предмет и объект исследования, изложены цели и задачи, обоснован выбор темы исследования, ее актуальность, методология,

используемая автором при проведении работы и позволяющая комплексно подойти к изучаемым вопросам. Во Введении представлены положения, вынесенные М.А. Дроздовой на защиту, актуализирующие тему исследования и обосновывающие ее выбор.

В первой главе **«Творчество К.Ф. Юона в истории российского и советского искусства»** Мария Александровна прослеживает и анализирует эволюцию творчества К.Ф. Юона, начиная с периода его обучения и творческого становления до конца его продолжительного пути живописца, который жил и работал в такой насыщенный новыми художественными веяниями период, как начало XX века, а также сумевший найти свое художественное видение в послереволюционный период и в период сложения соцреализма. Автор исследовала творчество мастера во всей его многоплановости, указав на влияние в различные периоды стилистики не только русского реализма, но и символизма, ар-нуво и импрессионизма.

Следует отметить, что исследование построено на использовании материалов современных авторов, наряду с работами исследователей советского периода, что позволило дать взвешенную оценку и уточнить место творчества Юона в системе отечественного искусства и искусствознания. Творчество мастера впервые рассматривается во всей его многогранности с учетом формирования собственного метода, соединяющего русскую реалистическую традицию с эстетикой начала XX века.

Во втором разделе **«Основные этапы творческой деятельности К.Ф. Юона»** М.А. Дроздова дает периодизацию творчества мастера, которая складывалась из нескольких этапов под влиянием перемен, происходящих в окружающем мире и повлиявших на развитие художественного процесса в первой половине XX века.

Во второй главе диссертации **«Творчество художников круга К.Ф. Юона на стыке традиции и новации»** М.А. Дроздова впервые подробно исследовала педагогическую деятельность мастера и то влияние, которое он оказал на учеников «Студии Константина Юона».

В разделе «Студия Константина Юона как центр художественного образования нового типа» описываются педагогические установки и методы Юона, позволившие создать уникальное частное учебное заведение, ставшее одним из главных очагов формирования сообщества художников – единомышленников авангардных направлений. «Студия Константина Юона», – отмечает диссертант, – представляла собой учебное заведение современного типа, где ученики знакомились с актуальными как в Европе, так и в России техниками, приемами и направлениями в живописи» (с. 109).

В разделе «Художники круга К.Ф. Юона» – к определению понятия» М.А. Дроздова, исследовав творческие установки, которые сформировались у начинающих живописцев, начавших свой творческий путь в мастерской Юона, убедительно доказала, что под влиянием мастера сформировался определенный круг художников. В него вошли ученики его мастерской – О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, В. Мухина, А. Куприн, В. Пестель, Б. Терновец, С. Шаршун, А. Веснин, В. Степанова, А. Крученых. Эти живописцы представляют собой целостное явление, в котором нашли преломление различные авангардные направления в живописи. И в этом также заключается научная ценность работы М.А. Дроздовой.

В третьей главе диссертации **«К.Ф. Юон и процессы институционализации советского искусства»** Мария Александровна исследует педагогическую и общественную деятельность Юона в послереволюционный период и доказывает, что мастер оказал институциональное влияние на сложение современной художественной педагогики, а заложенная им система художественного образования частично вошла в систему преподавания в XX веке. «В 1950-е гг. он на основе своего опыта работы на пленэре и на волне новых художественных исканий послевоенного времени возродил импрессионистический подход к изображению света, воздуха в пейзажной живописи, повлияв на новое поколение мастеров–пейзажистов» (с. 180).

Основной текст диссертации составляет 186 стр. Он полностью отвечает требованиям научно–исследовательской работы и нормам литературного языка. Текст исследования дополняют список использованных источников (316 наименований; 12 архивных документов) и список иллюстраций (84 наименования).

В соответствии с содержанием текстовой части диссертации построена структура автореферата. Опубликованные работы автора по теме диссертации в количестве восьми статей отражают основные положения и выводы исследования. Результаты научной работы были представлены на нескольких международных и всероссийских конференциях.

**Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации,
мнение о научной работе соискателя в целом**

К безусловным достоинствам диссертации следует отнести её многогранность. Это позволило, во–первых, получить новые знания о жизни и творчестве выдающегося отечественного мастера первой половины XX века Константина Фёдоровича Юона. Во–вторых, автору удалось сформулировать и ввести в научный оборот понятие «круг художников К.Ф. Юона», выявив характерные особенности изобразительных приемов учеников «Студии Константина Юона». Подробный анализ раннего творчества художников «Студии» позволил определить степень влияния художественных установок мастера на начинающих живописцев и указать те общие черты в творческих взглядах, которые их объединяли. В–третьих, М.А. Дроздова установила взаимосвязь «творческого диалога» (с. 23) различных (иногда противоположных) творческих приемов художника с универсальными качествами педагогического и литературного таланта К.Ф. Юона, сделав тем самым важный вклад в теорию изучения истории отечественного художественного образования.

При этом работа не лишена некоторых **замечаний и рекомендаций.**

Представляется возможным указать следующие:

1. Некоторые части текста диссертации имеют определенный дисбаланс в объемном отношении. Например, вторая и «ключевая», по заявлению автора,

глава диссертации «Творчество художников круга К.Ф. Юона на стыке традиции и новации» близка по объему (около 50 страниц) одному разделу первой главы «Основные этапы творческой деятельности К.Ф. Юона».

2. В третьем разделе второй главы «Художники круга К.Ф. Юона» – к определению понятия» – наиболее ценном с теоретической точки зрения – представлены интересные рассуждения по поводу бытования терминов «художественная школа» и «круг художников». В качестве примера приводятся выражения «репинская школа» и «суриковская школа» (с. 133). На странице 138 указано: «Юон создал школу». Однако в заключении раздела автор приходит к твердому убеждению, что «в московской «Студии Константина Юона» в 1900–1917 гг. сформировалось объединение, которое можно охарактеризовать как «художники круга К. Юона» (с. 140). Почему окончательно было выбрано именно это понятие, а не «художественная школа Юона»?
3. В заключении последней главы Мария Александровна приходит к выводу: «Можно утверждать, что заложенная мастером система художественного образования частично вошла в систему преподавания в XX веке» (с. 180). Поясните, пожалуйста, какие «частичные» элементы дореволюционного преподавания Юона прочно вошли в образовательную систему советского времени эпохи соцреализма?
4. В качестве рекомендаций хочется пожелать при подготовке будущей монографии придерживаться строгого единообразия, например, по отношению к кавычкам в понятии «художники круга К. Юона», постараться избегать таких многозначных выражений как «иконография соцреализма» (с. 42) и по возможности расширить альбом с иллюстративными материалами произведений Юона и его учеников (в диссертации 84 иллюстрации).

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки данной работы, которая является самостоятельным профессиональным исследованием, обладающим внутренним единством и глубиной.

Диссертация Марии Александровны Дроздовой «Реалистические традиции и новые направления в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга» соответствует паспорту специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно–прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение), требованиям пп. 9–11, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации № 723 от 30.07.2014, № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, № 650 от 29.05.2017, № 1024 от 28.08.2017, № 1168 от 01.10.2018; с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14–115). В диссертации решена важная научная задача комплексного исследования реалистических традиций и новых направлений в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга, а её автор Мария Александровна Дроздова заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно–прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Кривонденченков 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»

191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4,

8 (812) 371–25–44, web-сайт: www.rusmuseum.ru

Электронный адрес: s.krivondenchenkov@rusmuseum.ru

«27» февраля 2025 г.

Кривонденченков Сергей Викторович

*Подпись удостоверяю.
Назначен специалист по организации
работы с персоналом
селекцией Л.В. Вешуф 27.02.2025.*