

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

Актуальность избранной темы диссертационного исследования

Работа Дроздовой Марии Александровны посвящена мало исследованной теме изучения взаимосвязей традиции русского реализма и новых художественных направлений рубежа XIX–XX вв. в творчестве Константина Фёдоровича Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга.

Надо отметить, что сегодня существует значительный исследовательский интерес к изучению межкультурных связей, рецепции различных визуальных практик прошлых эпох в творчестве отдельной персоналии или мастеров конкретного направления. Представленное к защите исследование не только рассматривает творчество Юона и его учеников в призме этих тенденций, но и затрагивает другие сложные проблемы, а именно — пересмотр сложившегося отношения к послереволюционному советскому искусству, изменение и уточнение взглядов на преподавательскую деятельность Юона. Предложенные концепции и разработки значительно расширят представление о наследии Юона и его учеников.

Актуальность темы диссертационного исследования Дроздовой Марии Александровны состоит, прежде всего, в том, что она открывает качественно новый этап в научном осмыслении взаимосвязей реализма и авангардных течений в советском искусстве XX века, пересмотре

методологий и концепций предшествовавших автору этой работы исследователей. Важно обращение исследователя к преподавательской деятельности Юона, стремление раскрыть специфику его практики как педагога и его влияния на мастеров авангарда.

Достоверность и научная новизна исследования

Анализ диссертационной работы позволяет высоко оценить её с точки зрения научной новизны — впервые в искусствоведении автор всесторонне исследует характер взаимосвязей между художественными принципами К. Юона и учеников «Студии Константина Юона». Кроме того, автор расширяет представление о процессе эволюции художественного стиля работ К. Юона.

Все выведенные концепции и данные автор подкрепляет знанием музейных собраний и архивной документации, которое многообразно используется в тексте диссертации. Мария Александровна работала и обращалась к документам в Российском государственном историческом архиве, отделе рукописей Государственного Русского музея, Научном архиве Российской академии художеств, Центральном государственном архиве в Санкт-Петербурге, Российском государственном архиве литературы и искусства, а также личном фонде отдела рукописей Государственного Русского музея, посвященном К. Юону.

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации результатов

Дроздова Мария Александровна много лет изучает тему, так как она носит комплексный характер и требует длительного изучения, погружения в специфику разных направлений и межкультурных связей. Доклады на научных конференциях, публикации, настойчивые усилия автора исследования по расширению документальной базы, приводят к тому, что

текст диссертации основан на глубоком, тщательном и достоверном знании исторической и художественной сути работ Юона и его учеников.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации

В этой диссертации удалось дать комплексное представление о творчестве Константина Юона, исследовать различные этапы творческой деятельности Юона в зависимости от эволюции системы его художественных ценностей, а также изучить влияние теоретических взглядов и творческих подходов Юона на сложение стиля «социалистический реализм» и его институциональное оформление в системе художественного образования в 1930–1940-е годы. Научные положения, выводы и заключения логичны, обоснованы, аргументированы, подкреплены работой Марии Александровны с источниками и всесторонне ею апробированы, успешно представлены перед научным сообществом на ряде конференций.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания по оформлению

Диссертационная работа, общим объемом 268 печатных страниц (основной текст — 186 страниц), имеет классическую организацию, хорошо структурирована и включает в себя введение, три главы, заключение, библиографию (316 именованных на русском и иностранных языках), а также альбом иллюстраций (84 наименования).

Структура диссертации отражает логику авторского исследования. Работа написана ясным литературным языком, демонстрирующим глубокое владение материалом. Во введении четко определены цели и задачи исследования, охарактеризованы степень изученности темы, ее актуальность, научная новизна, обозначена методологическая основа.

Особо стоит отметить систему сносок, которые могли бы быть превращены в ценное приложение. Первая глава «Творчество К.Ф. Юона в истории российского и советского искусства», обзорная, еще раз акцентирующая внимание читателя на лакунах в изучении наследия и жизни Юона, состоит из двух параграфов. В первом параграфе 1.1 «Творчество К.Ф. Юона в системе отечественного искусства и искусствоведения» автор показывает вариативность подходов в изучении наследия Юона, а также обозначает проблемные места в ряде авторских концепций. Параграф 1.2. «Основные этапы творческой деятельности К.Ф. Юона» посвящен исследованию эволюции художественной манеры Юона и историческим этапам его развития.

Во второй главе «Творчество художников круга К.Ф. Юона на стыке традиции и новации» анализируется проблема формирования художников круга Юона. Это одна из интереснейших глав исследования, так как специфика формирования круга вокруг того или иного художника — это всегда сложный вопрос, а причисление мастеров к этому кругу — задача сложная, решаемая только посредством долгих лет анализа специфики взаимодействия мастеров и адаптации приёмов. Диссертантом удачно рассматриваются методы художественного образования в школе Юона, его влияние на Веру Мухину, Любовь Попову, Александру Экстер, Ивана Шадря, Веру Пестель, Александра Куприна и многих других.

В параграфе 2.1. «Студия Константина Юона как центр художественного образования нового типа» анализируются организация студии, работы учеников Юона, работы самого мастера. В параграфе 2.2. «Ученики студии К.Ф. Юона и творческие траектории художников» автор описывает специфику формирования индивидуальных творческих манер учеников Юона, начало их увлечения авангардными техниками и образами, подробно проанализирован натуральный метод преподавания Юона. В итоге Мария Александровна пришла к выводу, что «Студия Константина

Юона» стала одним из очагов формирования сообщества авангардных художников.

В параграфе 2.3. «Художники круга К.Ф. Юона» – к определению понятия» диссертант стремится определить художников круга Юона. Диссертант пишет, что художники круга Юона — это обучающиеся в его школе. Тут возникает несколько вопросов, так как Мария Александровна, в основном, просто перечисляет или перефразирует тезисы из второго параграфа второй главы: ведь не все ученики потом следуют за учителем, отрицая или адаптируя его приемы, меняя их до неузнаваемости? Не совсем понятно, как все же определять «круг Юона»: только по присутствию в его студии или же есть отличительные стилистические особенности (вопрос возник, так как в «круг Юона» попали и Экстер, и Мухина, и Шаршун (сам Юон тоже очень разноплановый художник, но все равно точные паттерны заимствования для рецензента не ясны)? И не было ли художников, которые не ходили в студию, но попали в круг Юона? Ведь, например, применительно к творчеству Лотрека тоже часто используют понятие «круг Лотрека», в который входили мастера, исключительно знакомые с французским мастером. Не корректнее ли было бы говорить о «круге учеников Юона»? Важно отметить, что рецензент не спорит с концепцией диссертанта, а лишь уточняет некоторые неясные для него моменты.

В третьей главе «К.Ф. Юон и процессы институционализации советского искусства» автор рассматривает и анализирует послереволюционную деятельность Юона, его возврат к традициям, классическим приемам и принципам преподавания живописи, а также обращение к импрессионизму в 1950-е гг. и развитие его методов.

В параграфе 3.1. «Творческая деятельность К.Ф. Юона в 1920-х–1950-х г.» на примере трудов и произведений Юона этого времени Мария Александровна раскрывает проблемы и своеобразие творчества мастера этого периода. Прослеживает эволюцию его манеры от реалистической к

импрессионистической. В параграфе 3.2 «К.Ф. Юон как теоретик и методолог социалистического реализма» автор обращается к теоретическим и методологическим работам мастера, критически оценивая их.

Возможно, в этой главе логичнее было бы сначала проанализировать принципы теорий и методологий социалистического реализма, а следующую главу посвятить возвращению к импрессионистическим методам в 1950-е гг., чтобы сохранялась логика повествования.

Замечания

Оценивая представленную диссертационную работу в целом положительно, позволим себе высказать некоторые замечания, ни коим образом не сказывающиеся на качестве работы. Важно подчеркнуть, что все замечания носят рекомендательный характер. Преимущество представленного текста состоит в подробном изучении документов и творчества Юона и его студии, но специфика эпохи, художественные коллизии этого периода либо опущены, либо им отведена «вторая роль» в работе, хотя сравнение «круга» с другими объединениями и другими школами значительно укрепило бы работу и сняло ряд вопросов, высказанных рецензентом выше.

Кроме того, удивило, что в работе отсутствует ряд трудов по Юону (хотя тут, справедливости ради, надо указать, что Мария Александровна, итак, использовала большое количество трудов и источников). Речь о статье Аллы Ефимовой в английском журнале под названием *To Touch on the Raw: The Aesthetic Affections of Socialist Realism*, в которой она анализирует теории Юона и его связь с социалистическим реализмом; статья Елены Ломовой на английском под названием *Social and Historical Environment of the Society of Moscow Artists*, статья Мартина Сиксмита в Королевской академии искусств. Кроме того, автор могла бы обратиться к коллекциям Музея русского импрессионизма, галереи Тейт (хранится работа Юона

«Монастырь в Загорске»), аукциону Сотбис, где представлено большое количество работ Юона и его учеников. Рецензент понимает, что, возможно, эти работы не подходят под задачи диссертации и пишет о них с надеждой, что они помогут будущим исследованиям автора.

В работе также имеются небольшие опечатки, технические пометки, что не вредит положительному впечатлению от работы. Примеры: стр. 53 «Молодые художники самостоятельно путешествовали за границу, в частности? в Париж, с целью знакомства с последними тенденциями в живописи и скульптуре», «эксперссионизма» и т.д. Опечатки есть даже в названиях параграфов (где-то пропущена вторая буква «г» в годах). Кроме того, в работе отсутствует единая система использования тире и кавычек. Но, конечно, даже самые опытные специалисты могут допустить такие описки.

Указанные замечания не снижают в целом высокого качества проведенного Марией Александровной исследования и могут быть учтены в дальнейшей работе над темой. Диссертация носит характер завершеного исследования по истории искусства.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации.

Содержание автореферата полностью соответствует положениям диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация Марии Александровны Дроздовой на тему «Реалистические традиции и новые направления в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи анализа основных тенденций развития

творческой манеры К. Юона и учеников его студии, а также значения русской реалистической традиции в формировании направлений XX века.

В диссертации изложены новые факты о творчестве Юона и его учеников, что имеет существенное значение для прояснения специфики формирования художественного языка российского и советского искусства XX века.

Представленная диссертация отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор — Дроздова Мария Александровна — заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент:
Кандидат искусствоведения
17.00.04, Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура,
старший преподаватель
кафедры истории русского искусства
Института истории
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет»,
Дарья Олеговна Мартынова

15 февраля 2025 г.

Контактные данные:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет»,
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
Контактный телефон: +7-812- 363-60-00 доб. 6404
e-mail: d.martynova@spbu.ru
web-сайт: <https://history.spbu.ru>

ЛИЧНУЮ ПОДПИСЬ

Мартыновой Д.О.
ЗАВЕРЯЮ

19.02.25