

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по науке УрФУ, доктор
физико-математических наук, доцент

А. В. Германенко

» февраль 2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертационное исследование Дроздовой Марии Александровны
«РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
К.Ф. ЮОНА И ХУДОЖНИКОВ ЕГО КРУГА»,
представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура)**

Диссертация М.А. Дроздовой представляет собой научное исследование, посвященное проблеме взаимоотношений между двумя формациями в отечественном искусстве: одной, существовавшей в рамках культурно-художественной парадигмы XIX в и предполагающей обусловленность критериев художественного мастерства традиционными методами академической школы; другой – той, что сложилась на основе напряженных творческих поисков, направленных на «переоткрытие» классических, непреходящих ценностей, как через обращение к неким архетипам художественного творчества – примитивам, народным промыслам, архаическим (в обобщающем значении термина) периодам, так и к новейшим художественным и, шире, духовным практикам, предполагающим максимальное раскрытие индивидуального начала (что, добавим, налагало на художника и личную ответственность за методологию своего творчества, делало необходимым построение собственных теоретических концепций). Эту, вторую, формацию принято, с определенной долей условности, обозначать, используя термин «авангард». Разумеется, обе означенные формации не существовали изолированно, они пребывали в состоянии постоянной интеграции; художественные практики, художественная жизнь соединяли мастеров, творивших в разных парадигмах, в единый круг. Поэтому чрезвычайно интересной и актуальной, но вместе и чрезвычайно сложной задачей является рассмотрение творческих взаимосвязей между мастерами одного круга, но разных формаций, чем и занимается в своей диссертации М. А. Дроздова, исследуя художественные явления, связанные с личностью и творчеством Константина Федоровича

Юона (1875–1958) и художниками его круга, в хронологических рамках 1890-х – 1950-х гг., в которых протекала творческая деятельность этого замечательного отечественного мастера.

В диссертационном исследовании автор последовательно раскрывает поставленные задачи: суммировать информацию о творческом пути К. Юона, сформировать целостное представление об эволюционировании его стиля в широком контексте многообразных стилевых направлений и явлений художественной и культурной жизни; обосновать определение «круг К. Юона» и выявить ряд мастеров, входящих в этот круг; обобщить данные исследования и определить на этой основе те характеристики, которые позволяют внести научный вклад в исследование проблемы преемственности, взаимовлияний и смены парадигмальных моделей в отечественном искусстве первой половины XX в. При этом наибольшую информацию дает изучение материалов о деятельности «Студии Константина Юона», ее организационной структуры, пропедевтических приемах и эволюции творчества выпускников от ученичества к самостоятельной творческой деятельности.

Актуальность темы диссертации

Несмотря на то, что творчество К. Юона в достаточной мере изучено, до настоящего времени не получила достаточного освещения деятельность учебного заведения, известного как «Студия Константина Юона» (1900 – 1917), игравшая значительную роль в отечественной художественной жизни не только в качестве образовательного центра, но и в качестве творческого вектора, закономерно аккумулировавшего художественную молодежь, ориентировавшуюся на поиски в русле авангардистской парадигмы. Недостаточно выяснен даже чисто фактографический аспект изучения деятельности этого центра – его формальный статус, методический комплекс, содержание учебных заданий, характер и критерии оценивания учебных работ и т.п.

М.А. Дроздова ставит чрезвычайно значимую задачу: осознать степень взаимообусловленности характера частного учебного заведения – более свободного, чем академические институты, но вместе с тем не чуждого духа просвещенного дилетантизма, любительства, то есть всего того, что связано с самим понятием «студийность» – и авангардистской направленностью поисков ряда учеников школы, в условиях «разновекторности», когда влияние личности и профессиональный авторитет Юона как художника, явно тяготеющего к «академической» модели, воздействовали на вкусы и творческие интенции художественной молодежи, со свойственным ей стремлением к тому, чтобы добиться максимально яркого и «громкого» художественного результата в предельно короткий срок, «уже сейчас».

Состояние и степень изученности темы

В тексте диссертации автор справедливо отмечает: «Изучению творчества К. Юона было посвящено несколько работ, в том числе монографические исследования, а также ряд критических статей, выходявших 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». Думается, творчество К. Юона можно по справедливости считать классикой отечественной живописи. А если это так, то «угасание интереса» – явление сугубо локальное, обусловленное не столько объективным значением творчества Юона, сколько сиюминутными интенциями в искусствоведческом дискурсе. Но диссертационное исследование М.А. Дроздовой затрагивает более значимые проблемы, нежели те, что касаются роли той или иной личности в истории отечественного искусства. Речь о том, что прямая преемственность – то есть непосредственная трансляция творческой энергии, передаваемая от художника к художнику, пусть младшему и еще малосведущему, эта прямая *радиация* «кюнстволлен»-художественной воли, является неотменимым фактором, еще более сильнодействующим, нежели (если развивать суждение по аналогии с теплофизикой), *конвекция* общей стилевой направленности, в энергетическом поле которой пребывает художник.

Научная новизна исследования и полученных результатов и выводов, сформулированных в диссертации. Научная новизна диссертации состоит в ряде выводов. Творчество К. Юона рассмотрено в контексте многообразных культурно-художественных интенций, формаций и стилевых направлений, в качестве «равнодействующей векторов», определяемых терминами «мирискусничество», «символизм», «импрессионизм», «реализм».

Введено понятие: «круг К. Юона». Определяющим моментом для принадлежности к нему полагается факт обучения данного художника в студии Юона, а основной характеристикой – авангардистская стилинаправленность как осознание выбора творческого пути.

Оценка структуры и содержания диссертации

Структура диссертации ясная и логичная, смысловые повторы отсутствуют. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, включающих 316 наименований, и приложения с альбомом иллюстраций (84 иллюстрации).

Во введении доказательно обоснована научная актуальность и новизна, представлена обширная историография вопроса и источниковая база работы, обозначены хронологические границы, сформулированы предмет и объект, цель и задачи исследования,

изложена используемая в работе методика, определены теоретическая и практическая значимость. Первая глава носит преимущественно посвящена суммированию представлений о дореволюционном творчестве Юона и его осмыслению преимущественно с позиции эволюции стиля. Вторая глава посвящена изучению феномена студии К. Юона, и осмыслению его места в отечественной художественной жизни. Прослеживается направленность творческого становления и развития тех учеников студии, которые впоследствии раскрыли свой творческий потенциал в принадлежности к авангарду. Третья глава носит по преимуществу монографический характер. Она завершает творческую биографию К. Юона в советский период отечественной истории и содержит характеристику его живописных работ того времени: «В своем творчестве Константин Юон соединил обе эти традиции – позднее передвижничество и идеи французских импрессионистов. Городской пейзаж с его старой архитектурой и протекающей на ее фоне новой жизнью стал одним из центральных мотивов в его творчестве». Автор выясняет роль и место художника в том состоянии художественной и социокультурной жизни, которая обобщенно обозначается как «соцреализм».

Оценка научных результатов исследования

Результаты исследования отразились в научных положениях диссертации, выносимых соискателем на защиту, суть которых может быть резюмирована следующим образом: Сущность творческого метода Юона – в синтезе объективно-реалистического отношения к предметному миру с импрессионистским: «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).

Автор диссертации вводит в искусствоведение новое определение: круг К. Юона: «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». Гипотеза автора заключается в том, что именно студия Юона стала для названных мастеров катализатором, ускорившим творческую эволюцию названных мастеров «от импрессионизма к беспредметной живописи всего за полтора десятилетия».

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты исследования могут быть использованы в музейной практике и реставрации, в краеведческой и экскурсионной деятельности, при составлении справочной литературы, учебных пособий и лекционных курсов.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации

Автореферат диссертации М.А. Дроздовой адекватно отражает содержание представленного исследования и основные положения, выносимые на защиту.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати Автором диссертации опубликовано 8 статей в различных научных изданиях, сборниках по итогам конференций, альманахах и каталогах выставок, в том числе 6 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования. Кроме того, основные положения апробированы в виде многочисленных докладов на различных научных конференциях.

При общей положительной оценке диссертации следует сделать некоторые замечания:

Диссертации свойственна в определенной степени некоторая эклектичность, в первую очередь в области методологии. Автор как будто колеблется между двумя подходами – чисто монографическим (который неминуемо обрекает его на преобладание компилятивного компонента, в силу достаточной изученности творчества К. Юона в отечественном искусствоведении), и тем подходом, который продиктован главной проблемой исследования: доказать обусловленность формирования творческого метода целого ряда мастеров русского авангарда фактом их обучения в студии Юона. Особенно это противоречие сказывается в третьей главе диссертации, посвященной творчеству художника в период соцреализма, где автор как бы забывает об исследовательской проблеме, об актуальности исследования и однозначно становится на рельсы монографического повествования, в его компилятивном варианте.

Автору в какой-то степени не всегда удается обосновать те критерии, на основании которых тот или иной художник «зачисляется» в круг Юона. На каком основании репрезентантами методов студии Юона избраны именно те художники, кто примкнул к авангардистским практикам? Определенного ответа на этот вопрос мы в тексте диссертации не находим. В качестве примера того, что в этом моменте в диссертации имеет место неясность, укажем на такую значительнейшую персону в отечественном искусстве, как Владимир Андреевич Фаворский. Он – один из посещавших студию Юона. Об этом сам мастер упоминает в своих статьях. Фаворский, несомненно, сопричастен к авангардистской тенденции в отечественном искусстве, и как оригинальный художник-творец, и как ректор ВХУТЕМАСа, и как теоретик. М.А. Дроздова упоминает о факте обучения Фаворского в

студии Юона, но никак не интерпретирует его. А между тем, замечания Фаворского способны прояснить многое в методике преподавания в студии. В частности, мастер говорит о роли приема стилизации, как имевшем большое распространение в ученических штудиях (если у натурщика густая борода, то в нем начинают видеть «ассирийца» и, как следствие, стилизовать этюд в духе Древнего Востока).

Эклектичность методологии проявляется также и во «вкраплениях» рассуждений теоретического характера в общую ткань исследования, носящего, по определению, эмпирический характер. В особенности данное замечание можно отнести к параграфу 2.3. «Художники круга К.Ф. Юона» – к определению понятия». Там указанная аберрация приводит прямо-таки к комическому эффекту. В конце второй главы, когда уже, говоря строкой Пушкина, «идет к развязке дело», автор диссертации, вдруг как бы спохватываясь, задается вопросом: а что отличает понятия «художник круга...» и «художник школы...»? Ну конечно же, если для автора представляется важным прояснить разницу между этими понятиями, то это следовало сделать еще в преамбуле, сославшись на авторитетные для автора определения. По факту же получается, что автор диссертации сперва (в предыдущих главах) определил, кто из художников принадлежит к кругу Юона, а уже вслед за тем озаботился вопросом: а что же, собственно, понимается под этим самым «кругом»? Но комизм в данном случае не исчерпывается указанным методологическим противоречием. Автор, продолжая свои теоретические изыскания, затрагивает понятие «школа». Вообще-то, в данном случае эта интенция автора вообще является излишней: студия Юона в диссертации интерпретируется как сообщество сходно мыслящих, как круг. Определение понятия «школа», которое дается как бы «по ходу», так сказать, между делом – заведомо легковесная и необязательная инспирация; но и интерпретация понятия автором диссертации, мягко говоря, удивляет: «Среди наиболее известных художественных школ можно отметить ... Суриковскую школу (В. Суриков), которая оказала значительное влияние на развитие искусства и культуры ...». Данный фрагмент в тексте диссертации снабжен примечанием, содержащим ссылку на издание: «Гавриляченко С. А. Суриковская школа рисунка, 1940–2010: учеб пособие для студ. высш. уч. Заведений / Моск. гос. акад. худож. ин-т им. В.И. Сурикова. М.). Уже обозначение хронологических рамок указывает, что понятие «Суриковская школа рисунка» никак не связано с личностью В. И. Сурикова. Суриковская школа рисунка – это академическая школа, сложившаяся в стенах художественного института имени Сурикова, основанного в 1939 году, спустя 23 года после смерти В.И. Сурикова. Как бы мы ни трактовали понятие «школа», но так или иначе оно обусловлено прямой преемственностью, передачей непосредственно от мастера к ученику.

Однако высказанные замечания не снижают достоинств проведенной работы.

Заключение

Диссертационное исследование Дроздовой Марии Александровны «Реалистические традиции и новые направления в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга», представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) является полностью оригинальной, законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, основанной на изучении сохранившихся памятников, широкого круга архивных источников, существующей литературы. Полученные автором результаты достоверны, выводы обоснованы.

Диссертация М.А. Дроздовой полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (в действующей редакции), а ее автор Дроздова Мария Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование М.А. Дроздовой подготовлен кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина» А.Н. Мережниковым.

Отзыв о научно-практической ценности диссертации обсужден и утвержден на заседании кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина» (Протокол № 1 от 25 февраля 2025 г.).

Заведующий кафедрой
истории искусств и музееведения
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
Б.Н. Ельцина»

Доцент кафедры истории искусств
и музееведения,
кандидат искусствоведения ФГАОУ ВО «УрФУ имени
первого Президента Б.Н. Ельцина»

В.В.Авдеева

А.Н.Мережников

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

620062, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, E-mail: rector@urfu.ru

Тел. +7 (343) 375-45-07