

ОТЗЫВ

На автореферат диссертации
Дроздовой Марии Александровны
**«Реалистические традиции и новые направления
в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга»,**
представленной на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3.
Виды искусства (изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация Марии Александровны Дроздовой посвящена творчеству выдающегося российского живописца Константина Федоровича Юона, который внес существенный вклад в развитие отечественного искусства. К.Ф. Юон не забыт, но насколько мне известно единственная диссертация, посвященная его художественному творчеству, была защищена в 1952 году Н. Третьяковым ещё при жизни народного художника СССР. Историческая дистанция и современные исследовательские подходы, позволяют Марии Александровне рассмотреть творчество Константина Федоровича по-новому. Искусство лауреата сталинской премии и орденоносного академика автор представляет в широком контексте художественных взаимосвязей русского реализма и эстетических установок новых направлений искусства. Не остаются без внимания автора и педагогические методы мастера. Всё это без сомнений обеспечивает исследованию Марии Александровны актуальность и новизну.

Представленная на защиту работа опирается на релевантную целям и задачам источниковедческую базу. Структура исследования обусловлена внутренней логикой повествования. Она позволяет автору глубоко исследовать тему и дать обзор системы художественного образования и популярных направлений в искусстве в период сложения творческой личности К.Ф. Юона. Судя по автореферату, Марии Александровне удалось выявить влияние мастера на формирование художественных принципов его учеников и направления их творческих поисков. В последней главе диссертации исследуется вопрос влияния творчества художника на советскую пейзажную и бытовую живопись и его участие в создании теоретических основ как соцреалистического стиля в искусстве, так и системы профессионального художественного образования.

Методология диссертации не вызывает нареканий. В ней формально-стилистический метод сочетается с культурологическим подходом, что помогает автору не только осуществлять искусствоведческий анализ, но и реализовать убедительную систематизацию художественного наследия, выявляя важные для понимания темы культурные контексты. Отдельно стоит отметить, вводимые Марией Александровной в научный искусствоведческий дискурс понятие

«художники круга Юона» и новый пласт информации о методике преподавания живописи в начале XX века. Научную ценность представляют также результаты анализа взаимовлияния творческих методов художников реалистической традиции и представителей авангардных направлений в живописи 10-20-х годов двадцатого века.

Несмотря на неоспоримые достоинства исследования, хотелось бы высказать небольшое **замечание**. Уделяя большое внимание изучению влияния педагогических установок К.Ф. Юона на развитие системы отечественного художественного образования, Мария Александровна обходит стороной выставки западных художников в Москве и их влияние на живописный язык К.Ф. Юона и художников его круга, которые безусловно находились в творческом диалоге с европейскими коллегами.

Судя по автореферату, диссертация Дроздовой Марии Александровны на тему: «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) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи целостного искусствоведческого анализа взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга. Работа соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), отрасль наук - искусствоведение.

Анатолий Михайлович Алексеев-Апраксин
Доктор культурологии, профессор кафедры
русской философии и культуры
Санкт-Петербургского государственного университета
199034, Менделеевская линия, д. 5
Email: a.alekseev-apraksin@spbu.ru
Телефон: 89500389000

18 февраля 2025

А.М. Алексеев-Апраксин

Личную подпись Алексеев-Апраксин А.М. заверяю
Документ подготовлен по личной инициативе
Текст документа размещён в открытом доступе на сайте СПбГУ по адресу
<http://spbu.ru/science/expert.html>
Специалист кадров № 6
Управления кадров ГУОРП СПбГУ

Велихер Н.А.

ОТЗЫВ

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

Диссертация Марии Александровны Дроздовой, представленная к защите, посвящена исследованию мало изученной темы в российском искусствоведении - исследованию взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона».

Действительно о творчестве К.Юона довольно активно писали до 1980х- гг. Позднее – эпизодически, в 2020-е гг. появляются статьи автора диссертации М.А. Дроздовой, иногда – в соавторстве. Так что исследование М.А. Дроздовой актуализирует творчество художника в настоящее время.

О частной студии К.Юона, его работе, имеются сведения в различных источниках, упоминаниях о творчестве Юона и мастерах авангардных направлений, посещавших в разное время студию. Вначале – это «Классы рисования и живописи» - К.Юон, И. Дудин – позднее, название звучало по-разному. О посещении студии Юона много упоминаний в биографиях ряда авангардистов.(См. : «Энциклопедия русского авангарда» в IV тт. Составители В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. М., 2014. Тт II, III – биографии). См. биографии Экстер, Поповой, Розановой и др. Причем, имя К.Юона в «Энциклопедии...» не упоминается.

Анализа педагогической деятельности Юона в различных исследованиях тем более не имеется. Этот пробел пыталась заполнить автор диссертации.

Следует отметить проработанную структуру диссертационного исследования. Автор, рассматривая различные периоды творческой деятельности К.Ф. Юона, дает обзор существовавшим в то время путям

развития русского искусства и художественного образования. Также автор учитывает необходимость изучения влияния различных направлений в живописи начала XX века в неразрывной связи с анализом изменения творческих установок К.Ф. Юона и учеников его студии.

В то же время необходимо отметить авторскую небрежность в отношении некоторых формулировок в их соотношении со временем. Так, рассматривая «формирование художественных установок мастера» (см. Автореферат, с. 12-13), М. Дроздова не соглашается с авторами монографий в том, что «наиболее значительное влияние на художника оказала русская традиция передвижничества...» и см. далее по тексту. Автор «Автореферата» утверждает, что европейский контекст и творчество импрессионистов – недооценено исследователями. Какое время и каких авторов монографий имеет в виду М.А. Дроздова? Хорошо бы это аргументировать, так как еще в 1969 г. А. Эфрос в книге «Два века русского искусства», (М., 1969, с. 265) писал о творчестве Юона – «импрессионист со стилизаторством». В учебном пособии «История русского искусства конца XIX- начала XX в (МГУ, 1993. С. 92-93) Д.В. Сарабьянов писал о ранних картинах Юона: «характер импрессионизма усиливается». Где же тут «новый взгляд» автора реферата? НЕ исключаю, что в самом тексте диссертации автор более точен в своих формулировках.

В «Автореферате», см. с. 14. Дроздова утверждает: «Еще одной значимой нотой в творчестве Юона... стало увлечение стилем модерн». Думаю, что автору стоило поспорить с Г.Ю. Стерниным или аргументировать свои утверждения. (См. «Г.Ю. Стернин. Русская художественная культура второй половины XIX начала XX вв.. Исследования. Очерки» М., 1984. С. 251). Г.Ю. Стернину, одному из известнейших исследователей искусства и художественной культуры рубежа столетий, автору многочисленных статей, книг по этому периоду, подобные утверждения (о связи с модерном К.Юона) «кажутся по меньшей мере весьма проблематичными».

Считаю значительным «перебором» раздел и утверждение автора о том, что «Студия Константина Юона - центр художественного образования нового типа». В этом случае, чтобы не быть голословной, следовало проанализировать и сравнить программы студий, мастерских, школ этого времени: студия А.Мурашко, студия А.Экстер, студия живописи и рисунка И.Машкова и А. Михайловского, школа М. Матюшина, школа рисования и живописи Ю.Пэна и др. А мастерская Д. Кардовского при АХ? У него была своя программа, отличная от АХ. Была ли она у К.Юона в 1900-1917 гг.? Известно, что Юон два года занимался в студии В.Серова, у которого, как и у Репина, не была сформулирована программа. Сами художники – Репин, Серов, их творчество были для студентов мастерских и студий эталоном искусства. Несмотря на высказанные замечания, которые носят рекомендательный характер и, возможно, будут учтены автором в дальнейшей своей деятельности, М.А. Дроздова проделала значительную научную и собирательную работу, анализируя творческий путь К.Юона, художников его круга

Судя по автореферату, диссертация Дроздовой Марии Александровны на тему: **«Реалистические традиции и новые направления в творчестве К.Ф. Юона и художников его круга»**, представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи искусствоведческого анализа взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона». На формирование их творческих и эстетических установок Юон оказал значительное влияние.

Работа соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует требованиям п.9 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), отрасль наук - искусствоведение.

Казаринова Нина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент,
член Пермской организации СХ РФ

главный научный сотрудник Пермской государственной художественной
галереи, заслуженный работник культуры РФ

г. Пермь, ул. Плеханова, 63-А, кв. 1

kazarinowa.nina@yandex.ru

Подпись руки удостоверяю

20.02.2025

Карпенко

Антоныч Столпня АЕ

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дроздовой Марии Александровны на тему: «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) (искусствоведение).

Диссертация Марии Александровны Дроздовой – это глубокое и комплексное исследование взаимоотношений, существовавших между творчеством художников – приверженцев реалистической традиции и новых направлений в живописи на примере изучения художественного и педагогического наследия К.Ф. Юона и художников его круга. Автор провела всесторонний анализ произведений мастера и его учеников на основе ранее неопубликованных архивных материалов, исследований искусствоведов как советского периода, так и работ по истории искусства и художественной педагогике последних лет.

Исследование актуально и значимо, так как оно открывает новую перспективу для изучения развития художественного процесса в первой половине XX века, а также вклада художников реалистической традиции в развитие новых направлений в живописи в этот период. Работа Марии Александровны выполнена на высоком научном уровне, содержит новые положения и выводы, что делает ее важной как для педагогических работников в сфере художественного образования, так и для музейных работников и исследователей.

Мария Александровна с ответственностью и скрупулёзностью подошла к изучению материала, что позволило по-новому оценить влияние К.Ф. Юона на сложение художественных принципов его учеников и его вклад в развитие художественного образования в России. Мария Александровна детально проанализировала методику преподавания в «Студии Константина Юона» и период обучения учеников в мастерской художника, оценила влияние мастера

на формирование творческих установок начинающих художников. Автор сделала обоснованные выводы, выявила художников круга Юона, уточнила вклад мастера в формирование стилистики соцреализма. Все это делает работу ценной для историков искусства и культуры, современных исследователей, специалистов музейного дела.

Мария Александровна исследовала большой массив работ К.Ф. Юона и его учителей, учеников его студии, статьи и заметки Юона по теории искусства, подчеркивая значимость общественной и педагогической деятельности мастера.

Комплексный анализ творческого и педагогического наследия Юона позволил выявить его значительный вклад в развитие художественного образования и искусства.

Апробация результатов исследования была успешно проведена во время выступления на международных и всероссийских конференциях.

Автореферат диссертации отражает ее содержание.

В качестве замечания можно отметить, что автору, возможно, стоило бы больше изучить период творчества учеников К. Ф. Юона в 1930-х гг. и позднее, когда многие из них обратились к реалистической традиции в живописи, а также их участие в выставочной деятельности в указанных период с целью выявления возможного влияния учителя на работы этого периода.

Данные замечания не снижают ценности проведенного исследования.

Судя по автореферату, диссертация Дроздовой Марии Александровны на тему: «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) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи целостного искусствоведческого анализа взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона»

и художников его круга, на формирование творческих и эстетических установок которых Юон оказал значительное влияние. Работа соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), отрасль наук - искусствоведение.

Кутейникова Елена Евгеньевна

Кандидат педагогических наук,

Директор АНО ДПО

«Новая школа дизайна и искусства»

1919181, Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская д. 3-5

elena-kutejnikova@yandex.ru

тел. +79112524402

 февраля 2025

Кутейникова Е.Е.

ИНН 7107119964, КПП 710701001
ОГРН 1177154009284
Юридический адрес:
300041, г. Тула, пер. Центральный, дом 18

ОТЗЫВ

На автореферат диссертации Дроздовой Марии Александровны на тему: **«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) (искусствоведение)

Диссертация Марии Александровны Дроздовой посвящена исследованию вопросов взаимосвязи различных направлений в искусстве, существовавших в первой половине XX века, на основе изучения творчества К.Ф. Юона и художников его круга.

Цель и поставленные задачи, решение которых позволяет достичь цели, объект и предмет диссертационного исследования определены корректно. Диссертация удачно встроена в актуальный дискурс современного искусствознания по обозначенной автором тематике.

Новизна исследования М.А. Дроздовой определяется характером полученных ею результатов.

В первой главе диссертации «Творчество К.Ф. Юона в истории русского и советского искусства» М.А. Дроздова исследует творчество мастера с позиций современного искусствознания, уточняя масштаб влияния таких направлений в живописи как символизм и импрессионизм на сложение творческой манеры К.Ф. Юона.

Во второй главе «Творчество художников круга К.Ф. Юона на стыке традиции и новации» М.А. Дроздова впервые подробно исследует педагогическую деятельность К.Ф. Юона в «Студии Константина Юона», его

педагогические принципы и установки и выявляет круг художников, на формирование творческой личности которых мастер оказал большое влияние. Полученные М.А. Дроздовой результаты исследования вносят существенный вклад в историю развития художественного образования в России в начале XX века.

В третьей главе исследования «К.Ф. Юон и процессы институционализации советского искусства» М.А. Дроздова уточняет роль педагогической и общественной деятельности К.Ф. Юона в сложении стилистики соцреализма и формировании педагогических принципов советской художественной школы.

Диссертация имеет большую практическую значимость, так как материал исследования представляет большой интерес для кураторской деятельности. Так, при организации выставок современной живописи и живописи начала XX века специалисты Творческого индустриального кластера «Октава» из материалов диссертации М.А. Дроздовой получают новый пласт информации о путях развития русского искусства в первой половине XX века, о взаимосвязях между разными направлениями в живописи, существовавшими в этот период, что открывает новую перспективу для их творческих поисков.

Судя по автореферату, диссертация Дроздовой Марии Александровны на тему: **«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) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи целостного искусствоведческого анализа взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга, на формирование творческих и эстетических установок которых Юон оказал значительное влияние. Работа соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к

- кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует
- требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
- Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей
- редакции, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
- искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусств (изобразительное и
- декоративно-прикладное искусство и архитектура), отрасль наук -
- искусствоведение.

Барсенков Дмитрий Александрович.

Генеральный директор

Творческого индустриального кластера

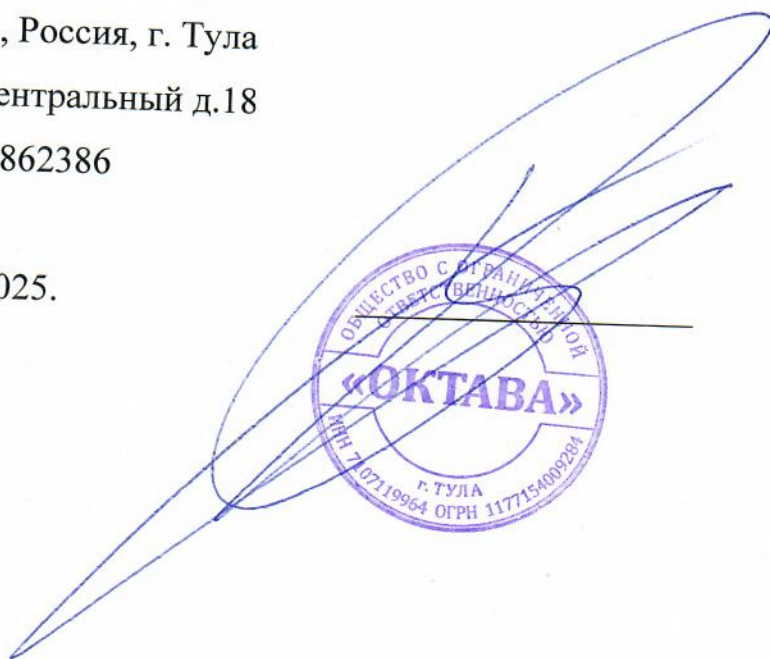
«Октава»

300041, Россия, г. Тула

Пер. Центральный д.18

+79263862386

05.03.2025.

Барсенков Д.А.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дроздовой Марии Александровны на тему: **«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) (искусствоведение)

Диссертация исследует взаимосвязи между реалистической традицией и новыми направлениями в творчестве К.Ф. Юона и художников его студии. Комплексный анализ художественного и педагогического наследия К.Ф. Юона и его влияния на сложение тесного круга русских художников-авангардистов позволил выявить новые взаимосвязи между представителями реалистической традиции и новых направлений в живописи в первой половине XX века.

Как художник-гиперсентименталист должна отметить, что в автореферате широко представлены результаты комплексного исследования творческих идей К.Ф. Юона и художников его круга, определен его вклад в развитие идей о значимости цветовой композиции, развитии идей импрессионистов, отмечен вклад мастеров в развитие русской живописи и искусства в целом. Трудно переоценить и практическую значимость изученной Марией Александровной темы как для исследователей и преподавателей художественных вузов, так и для начинающих живописцев. Мария Александровна Дроздова проявила глубокие знания и понимание специфики развития художественного процесса в первой половине XX века.

Автореферат диссертации вполне отражает содержание диссертации.

Судя по автореферату, диссертация Дроздовой Марии Александровны на тему: **«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) (искусствоведение), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи целостного искусствоведческого анализа взаимосвязей традиции русского реализма и новых направлений искусства в творчестве К.Ф. Юона, учеников его московской «Студии Константина Юона» и художников его круга, на формирование творческих и эстетических установок которых Юон оказал значительное влияние. Работа соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), отрасль наук - искусствоведение.

Тимофеева Мария Валерьевна

Член ВТОО СХР

Билет номер №8819

Всероссийская творческая

общественная организация "Союз художников России"

Тел. +79163518013

18 февраля 2025

 М.В. Тимофеева

Подпись руки М. В. Тимофеевой удостоверяю

