

ОТЗЫВ

официального оппонента

доктора искусствоведения, доцента Боровской Елены Анатольевны
на диссертацию Желновой Елены Геннадьевны «П.И. Соколов и русская
историческая живопись второй половины XVIII в.:

рецепция, адаптация и ретрансляция академической традиции»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура)

Диссертация Елены Геннадьевны Желновой «П.И. Соколов и русская историческая живопись второй половины XVIII в.: рецепция, адаптация и ретрансляция академической традиции» посвящена комплексному научному исследованию важной и *актуальной* темы, связанной с изучением процесса рецепции, адаптации и ретрансляции академической традиции в России во второй половине XVIII в. на примере творчества и педагогической деятельности русского исторического живописца, академика и педагога Императорской академии художеств П.И. Соколова (1753–1791). Особая *актуальность* темы диссертации Е. Г. Желновой состоит ещё и в том, что в ней поставлены и решены научные задачи, охватывающие как учебно-методическую проблематику современного искусствознания, так и предложены пути теоретического и практического применения результатов исследования в музейно-выставочной работе. Таким образом, *практическая значимость* диссертационной работы тесно связана с научным изучением музейных собраний, которое позволяет восполнить лакуны в предшествующих исследованиях и выявляет способность диссертанта обобщать эмпирический материал и делать на его основе теоретические выводы.

Важность результатов настоящего исследования представляется в актуализации значения академической традиции в системе художественного образования и современной оценке творчества отдельных художников-академистов, что позволит использовать материалы данного исследования в рамках музейно-выставочной деятельности. Поэтому необходимо подчеркнуть не только *актуальность* и *научную значимость*, но и большое *практическое значение* работы Е. Г. Желновой, связанное с конкретными этапами экспозиционно-выставочной работы (создание постоянных и временных выставок, подготовка информационного сопровождения выставок); с

вопросами учетно-хранительской документации (составление описания музейных предметов, подготовка каталожных описаний); с проблематикой информационно-издательской и культурно-просветительской деятельности.

Научная новизна данного исследования также видится в произведенной автором систематизация архивных и историографических данных о творчестве и педагогической деятельности П.И. Соколова, что позволило составить первое монографическое исследование об этом художнике. Творческая биография замечательного художника и педагога Петра Ивановича Соколова органично присутствует в диссертационной работе Е. Г. Желновой и является своего рода стержнем, вокруг которого формируются научно-теоретические выводы автора диссертации. Диссертант отмечает что постижение и восприятие П.И. Соколовым академической традиции, совершенствование и адаптация основ работы с натуры, освоение и ретрансляция академического искусства по всем законам классицизма в его пенсионерских произведениях и картинах зрелого периода, вывели его творчество на новый уровень (с.219). Также стоит отметить авторскую вовлеченность в атрибуцию и уточнение периодов создания отдельных произведений П.И. Соколова. К примеру, основываясь на условиях включения художественного произведения в состав музейного фонда и методе сравнительного анализа, автором выдвинута гипотеза о внесении уточнения (изменения) периода создания картины «Амур, оттачивающий стрелу» и подготовительных рисунков к ней (1770-е, с. 87–88).

Обращение к фигуре П. И. Соколова и исследование его творчества как характерного представителя периода становления академической традиции в русском искусстве второй половины XVIII в. Е. Г. Желнова начала более 10 лет назад, будучи студенткой Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и подготовив дипломную работу (ВКР) – «Академик исторической живописи П.И. Соколов (1753–1791)». Далее, в период обучения в аспирантуре Е. Г. Желновой была проведена серьезная поисковая работа в различных архивах и музейных коллекциях и наработанные материалы легли в основу её исследовательской деятельности, посвященной изучению академической традиции в русском искусстве XVIII в., публикации статей в специальных искусствоведческих журналах, выступлению с докладами на научных конференциях. И, как итог – научное осмысление темы и написание диссертационной работы.

В представленной диссертации, опираясь на обширную фактологическую и историографическую базу, на методологические основы комплексного подхода, положенного в основу методики исследования, автор впервые рассмотрела систему обучения в ИАХ и академическую традицию как целостное художественное явление второй половины XVIII в. Диссертантом была проделана большая работа по научной реконструкции творчества П.И.Соколова, которое рассматривается как целостный художественный феномен, в контексте академической традиции отражающий характер русского классицизма. Отмечено и проанализировано развитие живописной манеры мастера, влияние западноевропейских мастеров и эпохи на тематику его полотен; обозначен процесс работы над исторической картиной и графикой П.И.Соколова. Эти положения диссертации несомненно обладают значимой новизной и актуальностью.

Результаты, полученные автором диссертации, представляют несомненную *ценность в области исследования видов искусства*. На основании изучения обширного теоретического и изобразительного материал, Е.Г. Желнова выявила основные составляющие академической традиции второй половины XVIII в., изобразительные источники, на которые мог опираться в своем творчестве П.И. Соколов в работе над историческими картинами. Также диссертант обозначила степень влияния широко известных иконографических типов на выбор тем для создания живописных произведений, последовательно и убедительно представила этапы освоения (рецепции), восприятия (адаптации) и передачи (ретрансляции) П.И. Соколовым академической традиции.

Положения выносимые автором на защиту содержат и теоретические и практические выводы. *Практическая значимость* исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы:

– в образовательных программах по дисциплинам, связанным с историей искусства, а также включены в учебные пособия по истории русского искусства второй половины XVIII в.; в научно-исследовательской работе (научные и научно-популярные исследования по исторической живописи и графике данного периода), в атрибуции и экспертизе предметов музейных и частных коллекций; в учетно-хранительской, экспозиционно-выставочной работе, экскурсионной и культурно-просветительской деятельности. А также при подготовке временных выставок и постоянных экспозиций, не только

монографического характера, но и в целом посвященных русскому искусству второй половины XVIII в. и академической традиции изобразительного искусства.

Диссертация характеризуется внутренним единством, логика изложения материала соответствует цели, поставленным задачам, выносимым положениям, последовательной реализации основных этапов исследования и ориентирована на решение существующей проблемы. Задачи исследования сформулированы четко и соотносятся с раскрываемым в главах содержанием диссертационного исследования.

Структура диссертации представляется логически обусловленной, возможно несколько перегруженной, что связано с необходимостью детального анализа представленного исторического материала. Общий объем работы составляет 334 с., основной объем текста – 243 с. Текст состоит из введения, трех глав, разделенных на разделы и подразделы и заключения, которые дополнены списком литературы (144 наименований), ранее не опубликованных архивных источников (18 наименований), и трёх приложений. В первом приложении представлена хроника жизни и творчества П.И.Соколова, во втором – его «Итальянский журнал». Третье приложение содержит альбом иллюстраций, состоящий из 89 изображений.

Такая структура работы не только воссоздаёт историко-искусствоведческую ситуацию академического образования второй половины XVIII в., но и дает возможность следующему поколению исследователей опираться на эти сведения в дальнейшей научной работе и свидетельствует о её *практической значимости*. К достижениям диссертанта следует отнести изучение масштабного блока литературы, весьма качественный обзор «Степени научной изученности проблемы» и *введение в научный оборот* обширнейшего свода документальных, художественных и архивных материалов. Эти разнообразные материалы подвергнуты комплексному всестороннему анализу, что, несомненно, является одной из сильных сторон диссертации.

Во введении, как и положено, Е.Г. Желнова обосновывает актуальность темы исследования, раскрывает степень научной разработанности проблемы, определяет объект и предмет, цель и задачи, источники и методы исследования, обозначает его научную новизну, формулирует положения, выносимые на защиту, сообщает о теоретической и практической значимости диссертации,

приводит сведения об ее апробации. Отметим, что апробация результатов исследования нашла отражение в 8 докладах диссертанта на научных конференциях, по теме диссертации опубликовано 8 научных работ общим объемом 4,58 п. л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень ВАК.

Первая глава «П.И. Соколов и Императорская Академия художеств второй половины XVIII в.: рецепция академической традиции» состоит из трех параграфов. Первый из них посвящен анализу системы образования в Императорской Академии художеств, а именно учебной программе и её особенностям, на основе которой выявлены характерные черты академической традиции рассматриваемого периода(1.1). На основании проведенного анализа автором сформулированы основные составляющие академической традиции второй половины XVIII в.: система упражнений (академические штудии), направленных на постижение основ классического академического искусства, развитие творческого мышления, воспитание академического видения образа, формирование в учениках четко обозначенных критериев подхода к работе над художественным произведением. Также Е.Г. Желнова рассматривает предусмотренное в учебной программе освоение практических методов работы над рисунком или композицией; ориентир на образцы античного искусства, эпохи Возрождения, болонских академистов, а также современных мастеров неоклассицизма. Автор отмечает ассимиляцию в отечественном искусстве устойчивых и хорошо известных иконографических норм классического искусства и композиционных приемов; совершенствование образа согласно эстетическим идеалам эпохи; сохранение и преемственность педагогических принципов (с. 46). Определив основные составляющие академической традиции рассматриваемого периода, автор переходит к характеристике особенностей исторической живописи в России второй половины XVIII в.(1.2). Формирование и развитие исторической живописи, как отдельного самостоятельного жанра в России было неразрывно связано с ИАХ. Это позволяет Е.Г. Желновой сделать вывод, что основные требования академической системы образования, теория искусства и сочинения практического характера нашли отражение именно в исторической живописи второй половины XVIII в.(с.49). Используя метод искусствоведческого анализа в заключительном параграфе (1.3) данного исследования, автор анализирует

произведения П.И. Соколова, исполненных им в годы обучения в ИАХ (1763–1773). Важным в данном параграфе является анализ рецепции П.И. Соколовым академической традиции.

Во второй главе «Творчество П.И. Соколова в Италии (1773–1778): адаптация академической традиции» рассмотрен этап адаптации художником академической традиции к актуальным художественным установкам европейской культуры в период его пенсионерства в Риме, в мастерской П.Батони и выделяются факторы, способствующие ассимиляции этой традиции. Автором отмечены различия римской академической традицией и русской исторической живописи второй половины XVIII в., что, прежде всего, выражалось, в использовании барочных элементов (движение героев, летящие ткани), многоцветности колорита, редком применении локальных цветов и холодных оттенков в пейзаже, а также в использовании многофигурных композиций. Особый акцент сделан автором на изучении эпистолярного наследия П.И. Соколова итальянского периода творчества (2.1). В следующем параграфе (2.2) данной главы предпринят искусствоведческий образно-стилистический анализ произведений живописи и графики П.И. Соколова рассматриваемого периода и выявлена модификация его раннего стиля и адаптация в творчестве новых тенденций в искусстве, с которыми художник познакомился в Италии.

Третья глава «Творчество П.И. Соколова в России (1778–1791): ретрансляция академической традиции» разделена на 2 параграфа и первый из них посвящен изучению педагогической деятельности художника и ретрансляции им академической традиции после возвращения из Италии(3.1). Автором сделан вывод, что использование и передача П.И. Соколовым академической традиции выразилась в одной из важнейших составляющих педагогического процесса – не просто совет по выполнению рисунка с натуры, а непосредственное рисование мастера совместно с учениками. Анализ письменного архивного наследия П.И. Соколова позволил автору выявить, что творческий опыт художника помог ему разработать и внедрить новую систему освещения в натурном и гипсовом классах Академии художеств, что позволило сохранить традицию работы с натуры при искусственном освещении. Второй параграф главы посвящён анализу зрелого периода творчества П.И. Соколова (3.2). Автор диссертации рассматривает различные виды и жанры творческих

работ художника – исторические полотна и иные живописные произведения, делая предположение о том, что среди них были и сюжеты из современной истории (с.201). Также Е.Г. Желнова тщательно анализирует обширное графическое наследие мастера, что позволяет выявить индивидуальность художественного почерка П.И. Соколова, особенности его манеры как в учебном рисунке или свободных творческих работах, так и в рисунках, созданные по государственным заказам.

Подводя итоги своего диссертационного исследования, Е.Г. Желнова делает ряд последовательных выводов о том, что основание Императорской академии художеств является отправной точкой именно русской академической традиции, а следование этой академической традиции в свою очередь способствовало быстрому росту профессионального мастерства, формированию творческой индивидуальности художников, преемственности педагогических и творческих принципов. Проведенный автором диссертации искусствоведческий анализ отечественной исторической живописи рассматриваемого периода показывает, что историческая картина была не только показателем индивидуальных способностей художника к осмыслению определенной темы произведения. В исторической живописи нашли отражение европейские теоретические трактаты, которые публиковались в российских изданиях и находили свое преломление и адаптацию в текстах отечественных просветителей. Автор суммирует, что к критериям создания художественного образа относились выразительный рисунок, грамотное построение композиции по всем канонам классицизма, выверенный колорит, основанный на отражении в сюжете картины нравственной составляющей, наличие эмоциональной характеристики героев. Одной из важных и значительных фигур в системе академического образования и художественного освоения классицизма был исторический живописец и педагог П.И. Соколов, на примере творчества которого автор диссертации прослеживает основные этапы сложения русской академической школы и исторической живописи.

Диссертационная работа Е.Г. Желновой безусловно отвечает статусу состоявшегося научного исследования. При этом необходимо сделать ряд замечаний и вопросов как необходимых элементов *научной дискуссии*:

– Как Вы считаете, в теории или практике современного изобразительного искусства сохранились элементы академической традиции, характерной для второй половины XVIII в.? Какие?

– Если «да», то кого из современных художников можно назвать ?

– Как Вы видите продолжение и перспективы развития темы своего исследования?

Есть целый ряд мелких замечаний, не влияющих на общую положительную оценку работы автора:

- в качестве замечания можно отметить необходимость более чётко структурировать основные положения заключения диссертации, однако, это замечание никак не снижает общей положительной оценки работы автора;
- несколько навязчиво в тексте работы повторяется триединство, обозначенное в названии работы - «рецепция, адаптация и ретрансляция». Русский язык богат синонимами, которые способны донести мысль автора и соблюсти правила литературного изложения;
- вызывает недоумение некоторые строки, скорее всего это просто описки: например «Одной из важных задач Императорской Академии художеств (далее ИАХ)», а это уже первая строка третьей главы на стр.165, куда же «далее»!;
- хотелось бы видеть в тексте сквозную нумерацию ссылок, которых в общей сложности более 600!

Впрочем, эти замечания не влияют на оценку актуальности научной работы автора и достоверности достигнутых результатов.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что диссертация Желновой Елены Геннадьевны «П.И. Соколов и русская историческая живопись второй половины XVIII в.: рецепция, адаптация и ретрансляция академической традиции» является законченной научно-квалифицированной работой, выполнена на высоком уровне и содержит решения важных искусствоведческих задач, значимых для развития теории и практики в области видов изобразительного искусства. Представленные в диссертационном исследовании научные положения соответствуют следующим пунктам паспорта научной специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура): п. 35 «История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре»; п. 37 «Способы и формы

взаимодействия различных видов искусства»; п. 38 «Роль и место искусства и архитектуры в становлении и развитии духовной и материальной культуры общества»; п. 39 «Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества»; п. 40 «Идейные искания и стилевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре». Автореферат диссертации адекватно отражает содержание представленного исследования и основные положения, выносимые на защиту, и соответствует необходимым требованиям.

Диссертация представляет собой серьезный научный труд, соответствует Паспорту научной специальности 5.10.3 и требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» в действующей редакции, а ее автор – Елена Геннадьевна Желнова – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Боровская Елена Анатольевна,
доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры русского искусства
факультета теории и истории искусств
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургская академия
художеств Имени Ильи Репина»

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», кафедра русского искусства факультета теории и истории искусств
199004, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17.
Телефон: 8 (812) 328-01-13
Личный email: borovskayaeva@yandex.ru

22 сентября 2025 г.

Подпись Е. А. Боровской заверяю:

Е. А. Боровская
Желнова М.П.