

ОТЗЫВ

научного руководителя, доктора искусствоведения, профессора кафедры «Промышленный дизайн» Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова Жердева Евгения Васильевича на диссертацию Рыжкиной Елизаветы Николаевны «Эволюция творческого метода В.Н. Горяева в контексте развития советской графики середины XX века» представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Тема диссертационного исследования Е.Н. Рыжкиной «Эволюция творческого метода В.Н. Горяева в контексте развития советской графики середины XX века» является особенно актуальной в контексте сегодняшнего времени прежде и обусловлена растущим интересом к советскому искусству в попытке осмыслить этот творческий опыт не только в контексте времени и политики, но и выявить специфику художественного метода отдельных авторов. Творческий путь В.Н. Горяева охватывает разные эпохи - предвоенное время, Великую Отечественную войну, послевоенный период, «оттепель», что позволило Е.Н. Рыжкиной проследить эволюцию художественного метода художника и в контексте эпох, и в контексте личных, субъективных причин и путей развития мастера. В рамках исследования, она устанавливает значимость роли школы ВХУТЕИНа и Московского полиграфического института, в формировании и становлении актуального направления агитационной сатирической графики советского периода и тот аспект, что карикатура, как и другие жанры графического искусства и фотография, в первой половине XX века в советском искусстве имеют курс на отражение и фиксацию новой социальной действительности, актуальной для искусства 1930-х годов. Рыжкина Е.Н. в диссертации устанавливает, что карикатура может опираться не только на сатирические приемы и гротеск, но и, основываясь на принципе «активного рисования» и особенно точной реалистической наблюдательности (острые жанровые зарисовки), органично вписывается в общую систему развития визуальных искусств. Отсюда, на примере творчества В.Н. Горяева, прослеживается закономерность

использования гротескного метода создания образа и специфических приемов сатирической иллюстрации журнала «Крокодил», стали одним из факторов, определившим развитие книжной иллюстрации и станковой графики 1960-х годов.

Представляется актуальным исследование заключается в анализе творческого поиска художника и фиксации ключевых эпизодов формирования авторского подчёрка В.Н. Горяева на основании всестороннего изучения графического наследия мастера. В настоящей работе впервые вводится в научный оборот графический материал, включающий десятки работ художника. В том числе журнальная графика, сатирические рисунки и карикатуры, шаржи, портреты, книжная иллюстрация, графические эскизы, акварели и натурные зарисовки, а также печатная графика художника. В данном исследовании получены и собраны воедино данные из ранее не публиковавшихся семейных архивов, из запасников музеев, архивов печатных изданий, давших возможность полноценного описания творческого пути художника. В работе предложена основа для систематизации различных направлений творчества В.Н. Горяева, выявлены отдельные циклы работ и сопоставлены их выразительные формы и графические приемы, обозначено взаимовлияние разных направлений художественной деятельности мастера.

Исследование Е.Н. Рыжкиной видится особенно важным в аспекте растущей тенденции не просто интереса к советской сатире, как к архивному материалу, а как возможность возрождения традиций и развития новой сатирической и агитационной публицистики, соответственно этому творческий опыт предшествующих поколений художников может и должен стать основой формирования новой русской художественной сатиры. Данная диссертация позволяет расширить спектр исследований, затрагивающих проблемы формирования языка советской карикатуры 1920-1960 годов, вводит в оборот ранее не известные широкому кругу искусствоведов работы и рукописи художника, что позволяет более точно сформировать представление о творческом методе В. Горяева. Изучение которого позволяет установить

закономерности развития художественных принципов, характерных для целой плеяды советских художников. Открыть новые темы и вопросы в научном искусствознании, в том числе касающиеся ранее не изученного творчества художников-сатириков золотой эры журнала «Крокодил», агитационного искусства периода Великой Отечественной войны и сатиры периода «холодной войны».

Важно отметить, что невзирая на острый интерес к искусству советского периода, в том числе к публицистике, искусство сатиры рассматривалось, изолированно от большого художественного процесса, без учета тесных взаимосвязей и взаимовлияния разных жанров графического искусства, в том числе иллюстрации, станковой графики, жанрового рисунка и репортажной иллюстрации.

В диссертационном исследовании Е.Н. Рыжкина впервые комплексно вводит в научный оборот художественное наследие В.Н. Горяева, рассматривая сатирическую, журнальную, станковую, репортажную и иллюстративную графику мастера как единый симбиоз, подчиненный общим направлениям стилистических, философских и изобразительных изменений.

Представляется важным утвержденная и описанная характеристика художественных приемов, обусловивших авторский стиль В.Н. Горяева в контексте органичной преемственности сатирической графики и иллюстративного искусства на примере его творчества. Для этого Е.Н. Рыжкина дает развернутый формально-стилевой анализ, позволивший проследить эволюцию творческого метода художника, сопоставить этапы и значимые творческие достижения каждого периода. Автор диссертации в полной мере владеет методологией искусствознания, используя различные методы для решения той или иной задачи, в том числе культурно-исторический подход, позволивший проанализировать творческие поиски В.Н. Горяева в контексте общекультурных стиливых направлений, сравнительно-сопоставительный анализ, позволивший максимально полно

захватить изобразительный материал и провести работу по систематизации и обобщению полученных выводов и результатов.

В объеме исследования Е.Н. Рыжкина создала внушительную источниковую базу для своего исследования, которая включает в себя несколько сотен единиц графики из коллекций крупнейших российских музеев, частных коллекций и коллекции Некоммерческого фонда «Музей художника В. Горяева». Кроме того, она исследовала обширный корпус документальных свидетельств, среди которых особенную ценность представляют не опубликованные ранее дневники художника. Подробный анализ истории изучения предмета - свидетельство научной добросовестности автора, о чем говорит историографическая глава. Список литературы включает в себя более двухсот наименований книг и диссертаций. Особенно важным вкладом можно считать анализ Рыжкиной Е.Н. редких источников, в том числе неопубликованное ранее исследование Елькович Л.Б. «Карикатура советских сатирических журналов на современном этапе ее развития».

Рыжкина Е.Н. работала над исследованием в соответствии с планом кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна, регулярно отчитывалась о проделанной работе и обсуждала подготовленные публикации, своевременно сдавала на проверку разделы диссертации. Апробация диссертации подтверждается 9 научными публикациями, в том числе публикации ВАК и Ринц. А также, Рыжкина Е.Н. регулярно участвует в научных конференциях с докладами по теме исследования.

На наш взгляд, исследование Е.Н. Рыжкиной носит фундаментальный характер, представляя собой прообраз будущей монографии, столь необходимой для современного отечественного искусствознания.

Профессор кафедры
«Промышленный дизайн»
РГХПУ им. С.Г. Строганова, профессор,
доктор искусствоведения

Е.В. Жердев

Подпись руки Жердева Е.В. заверяю 24.10.2023
Удостоверение отдела
должности Уч. дел подписи Е.Н. Колыловой
24 10 2023

Список публикаций научного руководителя Е.В. Жердева
по теме исследования

1. Жердев Е.В. Образность народного искусства: метафора в фольклоре и дизайне. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 4/ 2014. – с. 167-181.
2. Жердев Е.В., Рыжкина Е.Н. Гротеск в графическом искусстве. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 1/ 2015. М., с. 13-30.
3. Жердев Е.В. Проблема языка современного дизайна. // Сфера дизайна XXI века на пути к новой парадигме образования. Сборник материалов научно-практической конференции. МГХПА им. С.Г.Строганова, М., 2015 г., с. 65-73
4. Цифровое искусство: история, теория, практика / А.Н. Лаврентьев, Е.В. Жердев, В.В. Кулешов и др. Уч. пособ. Часть 1/ Контекст дизайна и художественного творчества. МГХПА им. С.Г.Строганова, М., 2015 г., 140 с.
5. Жердев Е.В. Метафора в экологическом дизайне. // «Проектная культура и качество жизни» научное периодическое издание Международный политематический журнал. М., 2015, с. 22-34.
6. Жердев Е.В. Семиотическое поле метафоры. Особенности взаимодействия композиции и метафорической образности в контексте синтактики, семантики и прагматики / В сб. методических материалов для студентов направления подготовки 072500 «Дизайн» / Ассоциации как инструмент активизации проектного поиска в дизайне. МГХПА им. С.Г.Строганова, М., 2016 г., с.47-61
7. Жердев Е.В., Рыжкина Е.Н. Эстетика стиля «модерн» в карикатурах «Симплицисимуса» и «Крокодила». // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2/ 2016. М., с. 17-35.
8. Жердев Е.В. Контрапункт как модель целостного дизайн-образования. // Дизайнерское образование, педагогические направления и творческие вопросы. Материалы международной научной конференции 17 мая 2016 г. Дизайн ревю № 1 - 4, январь-декабрь 2016, М., РАХ, с. 50-56.
9. Жердев Е.В. Аксиология цифрового искусства. // Цифровая революция - 2017. Коллективная монография на основе материалов Всероссийской научно-практической конференции 17 марта 2017 г. М., МГХПА им. С.Г. Строганова, с. 87-97.
10. Жердев Е.В. Эмерджентный потенциал метафоры в дизайне. // Сфера дизайна XXI века. Научная составляющая дизайн-проектирования: философия, психология, экология, технология. Сборник материалов научно-

практической конференции. МГХПА им. С.Г.Строганова, М., 2017 г., с. 58-67.

11. Жердев Е.В. Красота и метафорическая образность в промышленном дизайне. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 1/ 2017. М., с. 4-20.

12. Жердев Е.В. Семантика прямых и кривых линий в произведениях искусства и дизайна. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2/ 2017. М., с. 99-110.

13. Жердев Е.В. Роль метафоры в этнокультурной идентификации// «Проектная культура и качество жизни» научное периодическое издание Международный политематический журнал. № 8. М., 2017. с.5-13.

14. Жердев Е.В. Глаз как явление и сущность в визуальном искусстве. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 3/ 2017. М., с. 4-22.

15. Жердев Е.В. Семиотический аспект как элемент революционных поисков в дизайн-образовании. Материалы Международной научной конференции // Революция в искусстве и новации в художественном образовании. М., 2017, с. 272-277.

16. Жердев Е.В. Синестезия, агглютинация и феноменология восприятия в дизайн-образовании. Материалы Первой Всероссийской научной конференции: Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности. М.,2017, - с. 369-377.

17. Жердев Е.В. Метафора и метонимия в современном дизайне//Диалог языков и культур в современном мире. Материалы Седьмой Международной научно-практической конференции 15 декабря 2017 года. Электросталь, Новый гуманитарный институт, 2017, с. 91-95.

18. Жердев Е.В. Архетипическая сущность метонимии в художественном образе. Коллективная монография «АРХЕТИП и универсалии в искусстве христианского мира от античности до современности: изобразительное и монументально- декоративное искусство, архитектура и предметно-пространственная среда». М., 2018, с. 228-233.

19. Жердев Е.В. Метафорическая сущность универсалий в искусстве и дизайне. Вестник МГХПА. 2/ 2018. М., с. 4 - 16.

20. Жердев Е.В. Художественно-образная и проектная роль симулякра в искусстве и дизайне XX-XXI веков. Вестник МГХПА. 1/ 2019. Часть 1. М., с. 23 - 38.

21. Жердев Е.В. Аполлоническое и Дионисийское начала в пластических искусствах Вестник МГХПА. 2/ 2019. Часть 1. М., с. 11 - 31.

22. Жердев Е.В. Творческий метод В.В. Фаворского в контексте развития художественного мышления у студентов ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа. (2020, 12 стр. м.п. т. в печати). МГХПА им. Строганова.
23. Жердев Е.В. Семиотика дизайна: художественная смыслообразность. Монография. – М.: Академический проект, 2021. – 799 с.
24. Жердев Е.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: метафора в дизайне: учебное пособие для вузов / Е.В. Жердев. – 3-е изд., испр. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 573 с.
25. Жердев Е.В. Художественный метод в проектной культуре XXI века и проблемы идентичности // Сборник докладов Международной научно-практической конференции «Мировая художественная культура XXI века. Предметно-пространственная среда и проблемы культурной идентичности». М., 2022, С. 130-140.