

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора искусствоведения, профессора Глинтерник Элеоноры Михайловны 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 искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертационное исследование Елизаветы Николаевны Рыжкиной посвящено творчеству мастера, принадлежавшего блестящему поколению советских художников-графиков, чей активный жизненный и творческий путь пришелся на 1930 – 1980-е годы. Как видим, хронологические границы проведенного исследования простираются на значительную часть XX века, что позволяет в полной мере проследить эволюцию художественного метода В. Горяева в общем контексте изменений в искусстве и культуре на протяжении рассматриваемого периода.

Актуальность исследования

Тема диссертационной работы предоставляет возможность заострить внимание на личности Виталия Николаевича Горяева (1910–1982) — советского художника-графика, вошедшего в историю отечественного искусства как блестящий карикатурист, иллюстратор классической литературы, книг для детей и юношества. Как справедливо отмечает автор исследования: «Творческий путь мастера неразрывно связан с яркими и трагическими событиями XX века, в эпицентре которых он жил и работал (стр. 8 дис.).»

Корпус рассматриваемых произведений, включает в себя многообразные материалы сосредоточенные в Госкаталоге, государственных и частных музеях, коллекции некоммерческого фонда «Музей художника В. Н. Горяева», библиотечных фондах. Актуализация наследия В. Горяева обусловлена тем, что творческий опыт предшествующих поколений художников способен стать основой формирования новой русской художественной сатиры, обновить тренды в современной книжной иллюстрации, плакатной графике, графическом дизайне.

Таким образом, **цель** научной работы – выявление специфики творческого метода В. Н. Горяева в контексте развития искусства 1930–1980 годов и личностного становления мастера. Цель обусловила постановку круга **задач**, сформулирован-

ных автором. В их числе: определить место творчества В. Горяева в истории советской графики середины XX века; провести систематизацию и атрибуцию разрозненных рисунков, набросков, эскизов и вариантов работ, как графических, так и живописных; на основе биографических точек отсчета — документов, дневников, публикаций в прессе продемонстрировать эволюцию развития художественного метода художника в контексте развития советского искусства 1930–1980-х годов и личностного становления мастера; определить взаимовлияние творчества В. Н. Горяева и его художественного окружения; установить значение практического и теоретического опыта В. Н. Горяева для современной отечественной графики (стр. 13 дис.).

Научная новизна диссертационной работы заключается в непосредственном решении поставленных задач. Впервые вводится в научный оборот графический материал, включающий многочисленные работы художника. В исследовании собраны воедино данные из ранее не публиковавшихся семейных архивов, запасников музеев, архивов печатных изданий, давших возможность более полного и глубокого описания творческого пути художника. Е. В. Рыжкиной предложена основа для систематизации различных направлений творчества В. Н. Горяева, выявлены отдельные циклы работ и сопоставлены их выразительные формы и графические приемы, а также обозначено взаимовлияние разных направлений художественной деятельности мастера.

Научная гипотеза, выдвигаемая соискателем, базируется на следующих основных положениях:

- ВХУТЕИИ и Московский полиграфический институт сыграли определяющую роль в формировании и становлении актуального направления агитационной сатирической графики советского периода;
- на базе творческого коллектива журнала «Крокодил», основанной на преемственности художественного метода ключевых представителей советской сатиры (Д. С. Моор, Л. Г. Бродаты, Кукрыниксы, Б. Е. Ефимов, В. Н. Горяев, Л. Сойфертис, Е. Шукаев и другие) была сформирована школа сатирической иллюстрации;
- методика создания художественного образа в советской карикатуре строится на принципе активного рисования и реалистической наблюдательности (острые жанровые зарисовки);

- карикатура как отдельный жанр графической коммуникации развивается в контексте историко-социальных и культурных особенностей времени;
- становление советской карикатуры отражает преемственность методов работы, художественных образов, приемов сатирической графики художников агитационной сатиры «Окон РОСТА» и «Окон ТАСС» военного времени;
- гротескный метод создания образа и специфические приемы сатирической иллюстрации журнала «Крокодил» определили развитие книжной иллюстрации и станковой графики 1960-х годов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования для отечественного искусствознания заключается в том, что позволяет открывать 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. Работа позволяет расширить спектр исследований, затрагивающих проблемы формирования образного языка советской карикатуры 1920–1960 годов, вводит в оборот ранее неизвестные широкому кругу искусствоведов работы и рукописи художника, что дает возможность более точно сформировать представление о творческом методе В. Горяева, а также установить закономерности развития художественных принципов, характерных для целого поколения советских художников середины XX века.

Практическая значимость проделанной работы определяется тем, что материал диссертации может быть востребован в кураторской практике при реализации выставок книжной и сатирической графики, а также может быть использован в качестве материала для лекционного курса по истории искусства советского периода, базы для создания методического пособия для студентов профильных вузов, может предоставить новые идеи и подходы в творчестве и образовательной деятельности.

Достоверность результатов исследования подтверждается прежде всего апробацией в процессе научно-исследовательской деятельности самого автора. Е. В. Рыжкиной опубликованы 11 работ по теме диссертационного исследования в различных изданиях, в том числе в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в материалах научных конференций. Кроме того, достоверность

результатов исследования обеспечивается привлечением обширного количества архивных первоисточников и эмпирического материала.

Цель и задачи исследования обусловили построение работы, состоящей из двух томов. Структура работы традиционна для научного исследования, в первом томе: основной текст, состоящий из введения, трех глав, заключения (218 страниц), обширного списка источников и литературы (260 наименований). Во втором томе содержится иллюстративное приложение, включающее 150 воспроизведений графических работ В. Горяева.

Во введении автор излагает суть исследуемой проблемы, обозначает цель и задачи диссертации, обосновывает научную и практическую значимость работы, формулирует фундаментальные положения, выносимые на защиту.

В первой главе *«Начало творческого пути и художественная жизнь Москвы 1920–1940 годов»* рассматривается довоенный период работы художника, студенческая жизнь и работа, ранние иллюстрации в журнальной публицистике, агитационное и сатирическое творчество В. Горяева (стр. 20 – 74 дис.). В работах этого периода просматриваются предпосылки сложения авторской рисовальной пластики, основанной на точности попадания в характер. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН предстает как школа формирования советской графической культуры, ее жанров и видов, оказавшая огромную роль в развитии творческой личности художника.

В главе впервые вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся рисунки художника, исполненные в 1936 – 1937 годах, из коллекции некоммерческого фонда «Музей художника В. Горяева», и посвященные внутреннему быту и работе агитпарохода «Пропагандист».

Во второй главе *«Художественные особенности творчества В. Н. Горяева в системе агитационной и сатирической графики Великой Отечественной войны (1941–1945) и послевоенного периода»* автор диссертации проводит комплексное исследование принципов коллективного поиска карикатурного и гротескного образа, когда удачно найденная выразительная характеристика, изобретательно повторялась в работах и рисунках разных авторов (стр. 75 – 147 дис.). На основании документов описывается бригадный принцип работы, что определило движение в общем направлении, взаимную поддержку и действенность совместной работы всех причастных к созданию плаката Великой Отечественной войны. В послевоенный пери-

од В. Горяев становится ведущим художником «Крокодила», совершенствует свой изобразительный метод, сопровождая его теоретическими рассуждениями и поисками творческого характера. Опираясь на эмпирический материал, Е. Н. Рыжкина показывает самобытность пути развития русской карикатуры, ее поучительный и социально ориентированный подтекст и встраивает индивидуальную графическую манеру В. Н. Горяева в общую историческую канву развития русского искусства, в связи с тем, что мастер делает бытовую повседневность основой творческого метода, близкого передвижникам.

В третьей главе *«Эволюция авторского стиля В. Н. Горяева в художественной иллюстрации. От изобразительного рисунка к философии образа (1945–1982)»* уделяется внимание дальнейшему развитию творческого метода В. Н. Горяева в области книжной иллюстрации, можно сказать его наивысшим достижениям в этой сфере (стр. 148 – 190 дис.).

Анализируя метаморфозы графической манеры В. Горяева на протяжении 1950 – 1960-х годов Е. Н. Рыжкина отмечает, что он усложняет свои художественные задачи, стремится поймать и зафиксировать закономерности, характерные для каждого отдельного вида искусства, обогащая находками, экспериментами и возможностями, полученными в смежных областях. Поскольку, по мнению диссертанта, непосредственно в соединении и наполнении одного вида работы возможностями и принципами другой области искусства определяются особенные качества художественного метода Горяева.

Рассматривая графическую трилогию «Гоголь — Достоевский — Пушкин» и особенности адаптации В. Горяевым авторских приемов сатиры к иллюстрированию классической литературы, Е. Н. Рыжкина выявляет многоплановую структуру литературных произведений, которая органично поддерживается принципом ассоциативно-эмоционального восполнения текста, что позволяет иллюстратору особенно тонко подмечать уровень понимания художником сути произведений.

В заключении диссертант констатирует общие итоги проведенной работы по систематизации и атрибуции разрозненных рисунков, набросков, эскизов и вариантов работ, как графических, так и живописных, из архива художника и более чем ста собраний российских музеев.

Е. Н. Рыжкиной предлагается обстоятельное описание творческого метода В.

Н. Горяева, который характеризуется такими чертами, как: острая проницательность в работе, позволяющая добиться акцентной реалистичности изображения; актуальным инструментом художника становятся зарисовки с натуры, где оттачиваются искусство графики, наблюдательность, умение точно и молниеносно запечатлеть образ; отказ от срисовывания, работа над умением видеть и воплощать на листе самое основное, характерное, воссоздающее самое существо изображаемой сцены или отдельных героев; основой карикатуры, иллюстрации, рисунка, истоком изображения становятся диалог, бытовая сценка, ситуация, подсмотренная в жизни; художник аккумулирует в изображениях типологические черты, лаконично фиксируя образ персонажа, для этого прибегает к приемам гротеска и гиперболизации, оттачивая свое мастерство в создании острохарактерных героев; упор на выразительность и смысл изображаемого при использовании минимума графических средств, отсюда повышенное значение силуэта и контура в рисунке.

Соискатель точно подмечает, что линия становится для художника основным информативным средством, и главное – внешние этидность и лихость зарисовки в графике В. Н. Горяева в действительности являются результатом сложной поисковой работы художника.

Научное исследование выполнено на должном уровне, содержит целый ряд сведений эмпирического характера, впервые вводящихся в широкий научный оборот и несомненно представляющих интерес не только для перспективного развития многогранного графического искусства, но и для внедрения в образовательный процесс художественных вузов опыта предшествующего поколения, одним из ярчайших представителей которого был В. Н. Горяев. Значительную искусствоведческую ценность представляет корпус впервые представленных, описанных и проанализированных иллюстраций.

Перечень публикаций автора диссертационного исследования и автореферат отражают содержание и результаты работы. Положительно оценивая исследование в целом, тем не менее хотелось бы уточнить ряд вопросов и высказать несколько замечаний и рекомендаций.

Вопросы, замечания и рекомендации

1. В представленной работе рассмотрены различные направления графического творчества В. Н. Горяева, однако недостаточно внимания уде-

лено живописному наследию художника, которое безусловно, также представляет большой интерес.

2. В контексте исследования автор опирается на множественные цитаты из неопубликованных источников, являющихся важным документальным обоснованием достоверности данной работы. Можно рекомендовать автору, учитывая несомненный искусствоведческий интерес представленных материалов, подготовить к публикации архив документов и дневников художника.
3. Автором рассмотрены публикации иллюстраций художника к литературным произведениям, опубликованные в разных изданиях и отличающиеся по графическому исполнению одних и тех же рисунков, для более полного представления о творческом пути художника рекомендуется, в дальнейшем, дополнить исследование аннотированным перечнем книг, изданных с иллюстрациями В. Горяева, в хронологическом порядке и с выходными данными. Такой научный аппарат повысит научную ценность исследования и подчеркнет большую работу, проделанную автором.
4. Представляется дискуссионным используемый в тексте термин «Школа Бродаты», введенный Л. Ельковичем. Как видится, сам термин и описание данного художественного метода требуют более пристального внимания и рассмотрения в части влияния его на других художников-сатириков.

Указанные выше замечания и предложения носят рекомендательных характер, не умаляют значимости проведенного исследования и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Заключение

Диссертационное исследование **Рыжкиной Елизаветы Николаевны «Эволюция творческого метода В. Н. Горяева в контексте развития советской графики середины XX века»** является завершенной научно-квалификационной работой. Исследование представляет существенный вклад в развитие гуманитарных наук, соответствует паспорту специальности в части пунктов 35. – История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-

