

ОТЗЫВ
**официального оппонента на диссертацию Пластовой Т.Ю. на тему
«Творчество А.А. Пластина в европейском контексте», представленную
к защите на соискание ученой степени доктора искусствоведения по
специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура).**

А.А. Пластов – признанный классик отечественного искусства XX в., чье творчество любимо как профессионалами, так и миллионами любителей искусства. Оно сочетает в себе неподражаемое мастерство живописного исполнения, глубину и гуманность идейных замыслов, искренних и чистых, преимущественно, сельских сюжетах, очень близких душе каждого жителя средней полосы России. Русская деревня, правдивые, как будто выхваченные из самой жизни, написанные без прикрас, со знанием и любовью образы старииков, женщин, детей работы А.А. Пластина – это и глубоко национальные, и, одновременно, общечеловеческие образы. Автор исследования поставила себе очень непростую цель – доказать, что всеми любимый, очень русский по духу живописец А.А. Пластов – художник европейского уровня, хорошо знающий и использующий опыт мирового искусства прошлых эпох и новейшего времени. Представленное исследование дает широкую картину жизни и творчества мастера на материале его огромного творческого наследия, как изобразительного, так и литературного, уверенно доказывает не только его талант, художественную эрудицию, но и значительный масштаб жизненной философии и мышления. Именно эти качества уверенно вводят феномен искусства А.А. Пластина в число признанных достижений европейского искусства, оставляя за ним подлинно национальный дух и характер. Актуальность исследования несомненна, поскольку советский период изобразительного искусства до сих пор представлен не однозначно, без общепринятых формул и положений. В искусствоведческой литературе, которая долго оставалась под идейным давлением, пока наблюдаются полярные мнения о его значении и художественной ценности, тем более в общеевропейском контексте. Понятие «социалистический реализм», как мы

Понятие «социалистический реализм», как мы понимаем сегодня, не исчерпывало стилистической картины советского искусства, представляя его оторванным от общих процессов. Исследование Т.Ю Пластовой по праву разрушает эту тенденцию, доказывая обратное, конкретизируя и подтверждая с большой долей объективности, в русле инновационных выставочных и исследовательских проектов последнего времени, наличие в искусстве А.А. Пластиова и его европейских предшественников и современников схожих содержательных задач и художественно-образных приемов.

Масштабность исследования и достоверность его научных результатов обеспечена полнотой собранного, систематизированного, проанализированного материала: историографического, документального и художественного характера. Не вызывает сомнения *теоретическая значимость* исследования, позволившая показать грандиозность и безусловную ценность творческого наследия А.А. Пластиова, до сих пор недостаточно оцененного и комплексно не исследованного в отечественном искусствознании, представлявшегося в отрыве как от русского дореволюционного искусства, так и от искусства мирового. Цель исследования – определение связей искусства и творческого сознания А.А. Пластиова с европейской художественной традицией, воссоздание органичной и максимально полной картины творчества мастера, определение его истинных координат в истории искусства, повлекла за собой решение нескольких конкретных задач на основе совокупности общенаучных и искусствоведческих методов исследования. Здесь было важно обращение к полной, восстановленной до мельчайших подробностей биографии мастера, истокам его творчества, авторитетам в искусстве. Впервые к творчеству Пластиова было применено сочетание формально-стилистического, иконографического и иконологического метода, проведено его сравнение с опытом мирового искусства, с точки зрения содержательных, символических и сакральных смыслов, так и с позиций формальных и живописно-пластических приемов. На основе художественно-стилистического анализа

обширного количества работ мастера, в том числе впервые вводящихся в научный оборот, и сравнения их с работами представителей европейского и русского импрессионизма и постимпрессионизма показана роль открытых «нового западного искусства» в формировании живописного языка А.А. Пластова.

В первой главе доказано, что влияние импрессионизма и постимпрессионизма на становление живописного языка А.А. Пластова было результатом его собственных творческих установок на особенное колористические видение мира, так и влиянием авторитетных для него художников-педагогов в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановском училище, знакомством с достижениями русских последователей новейших течений как в живописи, так и в скульптуре, коллекциями Морозова и Щукина. На основе сравнительного анализа работ А.А. Пластова 1930-х гг. с картинами К. Моне, К. Писсаро, П.О. Ренуара, А. Сислея доказано наличие в них всех признаков импрессионистической стилистики, но самое главное – свободной интерпретации живописной темы «сенокоса», «сада», «купания», «детей и цветов». Однако сохраняется своеобразие Пластова – отказ городских сюжетов в пользу деревенских. На примере двух больших картин живописца конца 1930-х годов «Колхозный праздник» и «Купание коней» доказано наличие наряду с импрессионистическим подходом неоклассических интересов мастера. Живописная тема «Сенокоса» в послевоенный период приобрела метафорическое звучание радости победы, свободного труда, и живописный подход здесь как нигде хорошо выразил это настроение и эстетическую ценность родной природы и человека труда. Как блестяще доказывает исследователь: «в период 1930-50-х годов Пластов создает формулу новой картины, в которой метафорические смыслы и традиционные культурные коды равноправно соединяются с новой эстетикой изображения, аристизмом мазка, самоценностью красочной поверхности».

Во второй главе автор исследования доказывает влияние на искусство А.А. Пластова традиций старых мастеров мировой живописи: малых голландцев в анималистических и пастушеских сюжетах, Ж Ж-Ф. Милле и В. Ван Гога в крестьянских сценах, П. Веронезе, Ф. Хальса, П. Брейгеля, Д. Тенирса в теме праздника. Не менее важен для мастера мотив обнаженной натуры, наиболее блестяще разработанный в античности, эпоху Возрождения, «барокко» и «рококо». Красоту женских образов А.А. Пластова усиливает живописная трактовка природного окружения. Перекличка с библейскими сюжетами несомненна в работах военной тематики воспитанника семинарии и глубоко верующего человека. А в жанре портрета и натюрморта особенно хорошо прослеживается увлеченность достижениями старых мастеров Ф. Хальс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо, Шардена и др.

В третьей главе исследуются контексты творчества А.А. Пластова послевоенных десятилетий. Доказано, что «бессобытийность», переходящая в метафоричность, была для художника реакцией на мелочную повествовательность советской бытовой картины, предопределила поиски представителей будущего «сурового стиля». Дополнительным доказательством послужил анализ монументальных приемов картины «Радуга», обнаруженной и атрибутированной автором исследования. Значимыми для мастера явились зарубежные поездки в Италию, Францию, Грецию и другие страны, где он познакомился с музеинными коллекциями, оценил их в своих дневниковых записях и переосмыслил в портретах, пейзажах, мифологических композициях на античные сюжеты.

В последней 4 главе выявляются гуманистические смыслы искусства А.А. Пластова в контексте общественно-гуманитарных проблем XX века. Автор доказывает, что созданный им коллективный потрет русского крестьянства был его ответом на трагические страницы советской истории, связанной с насильственной коллективизацией, раскулачиванием, войной. Главный лейтмотив этих произведений – сохранение внутреннего

достоинства представителей народа, идея гармонии божьего мира. Важнейшей духовной миссией художника стало отражение гуманистических философских смыслов русской литературы XIX века. Антивоенная тема вписывает творчество А.А. Пластова в магистральную тему европейского искусства XX века.

Таким образом, *научная новизна* исследования подтверждается постановкой и разрешением проблемы органической связи творчества советского русского художника с европейской живописью от античности до XX века, доказано усвоение и переработка достижений импрессионизма и постимпрессионизма, их продуктивность для решения собственных задач мастера, выявлена роль общечеловеческих идей и сюжетов в тематической основе работ мастера разных периодов, введены в научный оборот малоизвестные произведения и теоретические постулаты художника. В результате чего совершенно по-новому, более полно представлена вся творческая биография и основные произведения автора, дана их комплексная оценка в русле развитие европейского искусства.

Структура диссертации соответствует логике исследования и определена последовательностью задач. Убедительным дополнением предстает альбомная часть, где большое количество иллюстративного материала служит убедительности рассуждений и выводов автора.

Практическая ценность исследования также не вызывает сомнения. Результаты работы изложены в двух монографиях и большом количестве статей, которые расширяют представление о советском искусстве, его связях с мировым искусством и должны послужить совершенствованию процесса преподавания истории искусства в художественных учебных заведениях. Автором исследования подготовлено несколько выставочных проектов, они позволили наглядно проиллюстрировать основные положения работы широкому кругу зрителей и конкретизировать значение творчества А.А. Пластова. Эта работа может быть продолжена, особенно важна она для провинциальных музеев и художников, для которых авторитет мастера

обоснованно высок и послужит достойным примером творческого поиска и развития.

Отмечая актуальность, новизну и теоретическое значение, практическую ценность диссертации, выскажу *замечание*, которое может быть учтено автором при дальнейшей работе. Тексту требуется небольшая редактура, во избежание неточностей стиля изложения. Так в тексте 2-й главы, где идет речь о традициях старых мастеров в творческом становлении А.А. Пластова, требуется пояснение термина «пластические формы». Как я поняла, так автор называет распространенные в мировом искусстве идейно-образные *предпочтения*. На мой взгляд, это область тематики и сюжетной основы (далее – как примеры «крестьянская тема», «праздничная тема», и т.д., решенная у разных мастеров по-своему, с разными формальными особенностями композиции и цветовым решением). Отдельные маленькие абзацы стоит объединить, чтобы лучше читалась основная мысль.

Высказанные замечания не умаляют ценности проведенного исследования, которое заслуживает высокой положительной оценки. Содержание автореферата и опубликованные работы соответствует основным положениям диссертации.

Считаю, что диссертация Т.Ю. Пластовой на тему «Творчество А.А. Пластова в европейском контексте» отвечает требованиям ВАК РФ, установленным положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. В диссертации содержатся научно обоснованные искусствоведческие разработки, имеющие существенное значение для развития науки, культуры, образования. Рассматриваемая диссертация соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), а

ее автор Пластова Татьяна Юрьевна заслуживает присуждения искомой степени доктора искусствоведения.

Доктор искусствоведения, доцент,
заведующая кафедрой декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет»

Е.И. Ковычева

Данные оппонента:

Ковычева Елена Ивановна, паспорт 9403 439792, выдан ОВД Первомайского района гор. Ижевска. 13.04.2004

Адрес личный: 426009, г. Ижевск, ул. Михайлова, д.9, кв. 238.

Телефон.: +7(912)742-95-32

E-mail: el_kovich@mail.ru

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»
426034, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Университетская, 1
Телефон: +7 (843) 510-46-01

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://udsu.ru/

E-mail: rector@udsu.ru

подпись Ковычева Е.И.

зарна: ведущий документовед
отдела делопроизводства

О.В. Исинбаева

