ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Попова Алексея Валентиновича

«Творческое наследие Бориса Сергеевича Угарова
в истории отечественной живописи 1950–1980-х годов»

В данной диссертации, представленной к защите А.В. Поповым, автором предпринято внимательное, доскональное комплексное исследование художественного наследия одного из видных советских художников и педагогов, руководителя Ленинградской организации Союза художников, ректора Института им. И.Е. Репина, президента Академии художеств СССР Б.С. Угарова. Эта работа, способная значительно обогатить представления о российском искусстве второй половины XX века, представляет интерес как для критиков и историков искусства, так и для художников и может быть весьма полезной в связи с поиском перспективных направлений дальнейшего развития отечественной живописи. В творческих достижениях Б.С. Угарова, продолжателя традиций национального реалистического искусства, можно найти много ценного и плодотворного с точки зрения стилистического совершенствования живописи, обновления ее образного языка и обретения большего разнообразия.

В данном исследовании дан обстоятельный обзор теоретической и критической литературы по избранной теме, убедительно выполнен научно обоснованный иконографический, формально-стилевой, историко-культурный и сравнительный анализ произведений, созданных Б.С. Угаровым за 40 лет работы, с 1951 по 1991 годы. На ряде конкретных примеров раскрыта художественная эволюция авторской манеры, показаны существенные формально-стилевые различия между картинами, написанными в те или иные периоды творчества художника, будь то полотна исторической тематики, портреты или же пейзажи. Анализ живописи художника произведен в рамках контекста атмосферы художественной жизни не только Ленинграда 1950–1980-х годов, но и истории советской живописи тех лет. Систематизированы основные этапы становления и художественной эволюции творчества Б.С. Угарова, в котором выделено четыре основных периода, определена его жанровая структура и соотношение жанров в различные временные периоды, справедливо охарактеризованы роль и значение наследия мастера в истории нашей живописи и – шире – всего послевоенного отечественного искусства.

Подробно исследованы особенности формирования и эволюции авторской манеры Б.С. Угарова в исторической, портретной и пейзажной живописи; прослежено определенное влияние на творчество художника т.н. «сурового стиля», а в его пейзажном наследии выявлены типологические признаки, свойственные, с одной стороны, мастерам объединения «Мир искусства», а с другой – представителям «Союза русских художников».

Как показано в диссертации, Угаров осуществил своего рода синтез пленэризма и традиций этих двух направлений в изобразительном искусстве.

Что проявилось в последовательном увеличении живописности, в придании самостоятельного эстетического звучания линии, пятну, в усилении выразительности самой картинной плоскости. Пластичность, выразительность объемной формы перестала быть для художника центральной проблемой – с годами его все больше интересовал не столько осязаемый, сколько непосредственно зрительный, визуальный образ.

Существенно высказанное автором, не лежащее на поверхности, наблюдение о том, что Б.С. Угаров продолжил и расширил поиски И.И. Левитана по развитию пластики символического пейзажа, характерные для последнего периода творчества классика русской пейзажной живописи.

Интересно проведено сопоставление пейзажей Б.С. Угарова, которым свойствен «объективный показ увиденного» в натуре, с довоенными работами ленинградских художников, решенных несколько условно, на основе достаточно субъективного, искусственного цветового обобщения. Кроме того, особенности индивидуального почерка Б.С. Угарова оттеняются разбором работ его коллег П.Т. Фомина, А.А. Мыльникова и Е.Е. Моисеенко. Гораздо ближе Б.С. Угарову по своим творческим установкам был В.И. Рейхет – оба проработали в одной творческой мастерской многие годы.

Наиболее важным, моментом стала переориентация художника с пейзажа на историческую живопись, которая стала ведущим жанром его творчества. Проведенный анализ работ Б.С. Угарова позволяет говорить о заметном шаге вперед, сделанном им по сравнению со стилистикой произведений основоположников соцреализма И.И. Бродского, Б.В. Иогансона и их продолжателей В.А. Серова, В.М. Орешникова, Ю.М. Непринцева.

Значение художественного вклада Б.С. Угарова в отечественное искусство заключается в том, что художник не только сохранил, но и развил в своем творчестве лучшие стилистические достижения Серебряного века, восприняв их «из первых рук» от своих учителей – И.Э. Грабаря, А.М. Герасимова и других педагогов. Произведения Б.С. Угарова выгодно выделялись на выставках культурой цвета, что проявлялось в благородных колористических сочетаниях, в способности художника извлекать сдержанную, деликатную, но неизменно присутствующую у него декоративность.

Быть может, излишне акцентировано воздействие на Б.С. Угарова западных художников, произведений постимпрессионистов В. Ван Гога, П. Гогена, которые использовали «живописное» видение и, как следствие, заменяли «скульптурный» объем плоским живописным пятном и переходили к «цветовой» композиции. Вероятно, гораздо более обоснованно говорить о претворении художником находок Л.В. Туржанского, П.И. Петровичева, А.С. Степанова, О.Э. Браза, С.В. Иванова, а также К.А. Сомова и А.Н. Бенуа.

Соглашаясь с утверждением автора о том, что «историческим картинам Угарова не присуще примитивное и вульгарное прославление нового общественного строя», что в лучших работах «художник пытался искренне отразить трагедию революционных и военных событий через изображение человеческих чувств и переживаний», нельзя не выразить недоумение по поводу того, что в картине «За землю, за волю!», при сохранении

иконографических особенностей советской исторической картины, Угаров якобы «изобразил не героев гражданской войны, а толпу обычных людей с явно выраженным чувством страха и неуверенности в своем будущем». Нам представляется, что в решительной поступи отряда красногвардейцев не читается никаких сомнений в правильности выбора ими своего пути.

Кроме того, в работе несколько утрированно проведено противопоставление «героическим образам идеологически верных строителей коммунизма», будто бы преобладавших в советском искусстве, но которые якобы не интересовали Угарова, – создававшимся им на протяжении всей творческой жизни портретам наиболее близких ему людей, преимущественно родных. Тем более что в диссертации упоминаются такие произведения, как портреты скульпторов С.Т. Коненкова и М.К. Аникушина, композитора А.П. Петрова, вовсе не носящие исключительно интимного характера.

Однако эти частные замечания не умаляют очевидных достоинств работы.

В целом диссертация вполне аргументированно подтверждает достойное место Б.С. Угарова в истории отечественной живописи XX века и определяет значение его наследия для русской художественной культуры.

Сформулированная автором цель диссертационного исследования достигнута, поставленные научные задачи успешно и доказательно решены. Основные научные результаты диссертации отражены в пяти публикациях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Диссертация соответствует специальности 17.00.04 – «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и отвечает требованиям ВАК РФ, установленным положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Алексей Валентинович Попов, несомненно, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата искусствоведения.

Левандовский Сергей Николаевич, доцент кафедры русского искусства Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской Академии художеств», Член Санкт-Петербургского Союза художников России, Член Международной ассоциации искусствоведов АИС, Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Действительный член Петровской академии наук и искусств, Член комиссии по критике и искусствознанию Правления Союза художников России, лауреат Золотой медали Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство».

Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 19, корпус 1, кв. 107.
Тел. 8 (812) 510-72-43
8-964-384-07-67
e-mail: lavan1946@yandex.ru

1 июня 2018 года

Подпись руки Левандовского С.Н.
ЗАВЕРЯЮ
Специалист по кадрам:
Отдел кадров