УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова

при Российской академии художеств

_____ А.А. Любавин

28 июля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова на диссертацию Манина Юрия Аркадьевича «Монументальная живопись: синтез искусства, науки и практики (методология изучения, анализа и освоения техник и технологий)», рекомендуемую к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 — Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

В своей диссертации Манин Юрий Аркадьевич выдвигает гипотезу и исследует проблему синтеза искусства, науки и практики как методологической основы изучения, анализа и освоения техник и технологий стенописи, направленной на выявление взаимосвязей технической стороны в работе художника-монументалиста с ее творческой компонентой: изобразительным языком соответствующей эпохи и стиля, законами формообразования, колорита и композиции, соотношением стенописи и архитектуры.

Тема исследования является актуальной не только для искусствоведов, которым без знаний в этой области трудно по-настоящему глубоко и всесторонне представлять себе художественное произведение как сплав таланта и мастерства, но и для художников-монументалистов. Они с одной стороны находятся в постоянном поиске новых технических решений в своей

деятельности, а с другой – не снижают своего интереса к вопросам овладения технологическим опытом, накопленным мастерами прошлого. Соискатель глубоко раскрывает тему, описывая и структурируя комплекс эффективных подходов и методов изучения и освоения техник и технологий стенописи, сложившийся на кафедре «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Как известно, сегодня эта кафедра является одним из ведущих центров подготовки художников-реставраторов. Соискатель цитирует высказывание знаменитого художника и искусствоведа, основателя московского Института истории искусств И.Э. Грабаря о том, что в нашей стране «изучение памятников искусства неразрывно связано с их консервацией и реставрацией». Справедливость этих слов подтверждается содержанием диссертации. Определяя основные характеристики профессии художника-реставратора, автор диссертации обращает внимание на требование баланса между сферами «Искусства», «Науки» и «Практики», которое является ее необходимой частью. Рассматривая произведение монументальной живописи как систему изобразительных и технико-технологических приемов, исследуя его с помощью методологии основанной на синтезе искусства, науки и практики, художник-реставратор приходит к наиболее полному пониманию произведения этого вида искусства, а при необходимости он в состоянии воспроизвести его в документальной копии или копии-реконструкции. Все это позволяет реставратору цельно и глубоко видеть проблемы, связанные с сохранением конкретного произведения искусства; помогает в процессе консервации и реставрации не привносить в художественное произведение не свойственных ему изначально элементов или качеств, искажающих его внешний вид.

Ю.А. Манин ставит целью своего исследования разработать и показать основы именно такой методологии и для этого формулирует и решает ряд задач.

Прежде всего, он анализирует состояние изученности и развитие вопроса в источниках по теме исследования. В первой главе им представлен

обширный массив искусствоведческой, научной и научно-реставрационной литературы, который послужил материалом для формирования научно-методической базы изучения техник и технологий монументальных росписей. Это, прежде всего, трактаты древних авторов, обладающих практическим опытом работы в области монументальной живописи. В них изложены факты и методические подходы в изучении техники и технологии стенописей, и сообщаются сведения о личном опыте освоения профессии, упоминается, что в разные исторические периоды в обучении мастерству решение технико-технологических и творческих задач рассматривалось как единый процесс создания произведения искусства. Понятие «Искусство» определяется как мастерство, искушенность, то есть опытность в определенной области деятельности, профессионализм высокого уровня.

Здесь представлены также сочинения русских художников XVII века, в которых затрагиваются вопросы взаимосвязей художественного творчества, мастерства, эволюции стиля в художественной практике, обучения молодых специалистов в училищах, а также вопросы профессиональной этики. Упомянуты сборники, содержащие технико-технологические сведения справочного характера, а также труды и учебные пособия по рассматриваемой теме.

Автором диссертации отмечено, что принципиальное значение для формирования методологии изучения и освоения техники и технологии монументальной живописи имеет сформулированное профессором Д.И. Кипликом научное понятие «техника живописи» как «особая отрасль знания, предметом изучения которой является рациональное построение живописного произведения с точки зрения его материальной сущности». Оно «дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать его живописные материалы и с художественной точки зрения». В связи с этим указано, что при изучении техники и технологии монументальных росписей необходимо владеть общехудожественными компетенциями.

В первой главе перечислены также современные научные работы реставраторов и технологов, которые имеют большое значение для формирования методологии и содержания изучения техники и технологии монументальной живописи. Все они принимали активное участие в формулировании в 70-е и 80-е годы в нашей стране новых научных принципов реставрации и консервации, когда разрабатывались и внедрялись в практику изучения произведений живописи исследовательские методы, основанные на достижениях естественных наук.

Во второй главе диссертации автор исследования выявляет и анализирует комплексные подходы и методы изучения техники и технологии монументальной живописи, которые основаны на синтезе искусства, науки и практического опыта, обеспечивающие исследователю-искусствоведу и художнику-реставратору глубокое и всестороннее знание объекта исследования и решает таким образом методологическую задачу. Соискатель представляет разработку методологии и содержания, подробно описывает эффективные методы овладения законами формы, колорита и композиции в изобразительном искусстве в контексте изучения техники и технологии монументальной живописи.

Соискатель также подробно показывает, что объединяющим элементом методологии стал описанный в диссертации, последовательно обоснованный и внедренный в практику обучения комплексный метод. Он опирается на сформулированное профессором Д.И. Кипликом научное понятие «техники живописи» как особой отрасли знания, которая рассматривает в единстве технико-технологические и художественные аспекты создания живописного произведения. Сутью метода стало наличие сквозной темы при освоении учебного материала, которая позволяет объединять тематические разделы содержания общими связями. Это тема - «Процесс создания мастером художественного произведения - монументальной росписи».

В третьей главе исследования анализируется многолетний опыт использования комплексного метода изучения, анализа и освоения техники и

технологии монументальной живописи. В ней подтверждено, что на основе принципа триады: искусство, наука, практика - определяются критерии отбора методических материалов при формировании практико-ориентированного содержания, характерными чертами которого являются научность, эффективность методов, единство и взаимосвязанность всех выполняемых в соответствии с учебной программой практических заданий, расположенных по степени их возрастающей сложности. Подробно описываются методики (наборы приемов) работы над специальными упражнениями и копиями фрагментов монументальных росписей. На конкретных примерах показана их эффективность и то, что на каждом этапе изучения и освоения тематического материала все методики содержат в себе элементы искусствоведческого исследования, технико-технологического анализа стенописей, и базируются на фундаменте художественного мастерства, которое позволяет проводить исследование живописи в процессе ее копирования.

Здесь же автор помещает описание исследования эффективности предложенной методологии способами эмпирического уровня во время учебных практик, которое он последовательно и успешно проводил в течение четырех лет. В этой главе автор решает сразу три задачи – методическую, практическую и комплексную.

Содержание главы убедительно показывает достоверность результатов исследования, доказывает плодотворность внедренного и применяемого на практике в рамках разработанной методологии комплексного метода изучения, анализа и освоения техник и технологий монументальной живописи. Здесь нужно отметить личный вклад соискателя, внедрившего положения и выводы, сформулированные в диссертации, в собственную преподавательскую деятельность в высшей школе в виде лекций и практических занятий.

В разделе «Заключение» автор подводит итоги, подтверждающие выдвинутую гипотезу, формулирует выводы и отмечает перспективы использования полученных результатов.

В целом, следует признать, что в диссертационном исследовании достигнута цель: разработаны основы методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи, обладающей комплексным междисциплинарным характером. В ее рамках объединены подходы и методы, основанные на синтезе искусства, науки и практики, в чем проявилась несомненная новизна исследования. Показана эффективность предложенной методологии. Решены поставленные задачи и подтверждены положения, вынесенные на защиту. В этом заключается теоретическая и практическая значимость диссертации.

В «Приложении» помещены иллюстрации, подробно и удачно отображающие все этапы реализации методологии изучения, анализа и освоения техники и технологии монументальной живописи.

Диссертация Манина Юрия Аркадьевича «Монументальная живопись: синтез искусства, науки и практики (методология изучения, анализа и освоения техник и технологий)», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 «виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)» является самостоятельным и завершенным научным исследованием, соответствует паспорту научной специальности. Диссертация актуальна, содержит научную новизну, теоретическую и практическую значимость и вносит вклад в российское искусствознание. Публикации (из 13 статей – 7 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) и автореферат в полной мере отражают диссертационную работу, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 «виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)».

В голосовании приняло участие 15 членов из 21. Кафедры Теории и истории изобразительного искусства.

Из них проголосовало:

«За» - 15;

«Против» - 0;

«Воздержавшихся» - 0;

«Недействительных бюллетеней» - нет.

Протокол № 18 заседания кафедры Теории и истории изобразительного искусства от 28 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
Теории и истории изобразительного искусства П.С. Павлинов

Учёный секретарь С.И. Канюкова

Подпись
удостоверяю. Начальник отдела кадров
/И.В. Красникова/
«28» июля 2023 г.

ОТДЕЛ КАДРОВ

Подпись
удостоверяю. Начальник отдела кадров
/И.В. Красникова/
«28» июля 2023 г.