

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Ивановской Веры Игоревны

на диссертацию У Гуаньюя «Классическая китайская живопись жанра “цветы и птицы” периодов Юань, Мин и Цин: истоки, эволюция и векторы развития» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Китай к настоящему времени накопил огромный опыт и многовековые традиции в области национальной живописи гохуа. Долгое время он оставался замкнутой страной, что объяснялось самодостаточностью его многогранной национальной культуры, особенностями политического и экономического развития. Многие формы искусства, в том числе классическая живопись, ориентировались, прежде всего, на внутреннего потребителя (работы Придворной академии художеств, живопись китайских ученых-интеллектуалов). Учитывая фактор «политической и культурной изоляции» Китая, многие произведения живописи гохуа, художественные процессы, повлиявшие на их создание, как и их жанровая специфика, вплоть до сегодняшнего дня остаются недостаточно изученными. Диссертация У Гуаньюя относится к тем работам, которые открывают нам с новой, не исследованной пока стороны, главнейший жанр китайской классической живописи хуаняохуа («цветы и птицы»).

Основная цель исследования и поставленные задачи, стоявшие перед диссертантом, заключались в осмыслении и анализе развития стиля живописи хуаняохуа, в выявлении его характерных особенностей и описании наиболее ярких примеров. Во многом, путь развития этого жанра, его эволюция представляются еще не достаточно изученными, как и нет пока устойчивого и синхронного понимания всех особенностей его сложения в китайском, европейском и российском искусствознании. Этим объясняется **актуальность** данной работы, т.к. она представляет собой первую попытку обосновать путь развития хуаняохуа в диалектическом аспекте противостояния академического направления живописи и живописи ученых-интеллектуалов и литераторов – вэньжэньхуа.

У Гуаньюй очень внимательно подошел к сбору и анализу имеющейся многочисленной литературы на китайском, русском и английском языках. Вся выявленная библиография и источники были им тщательно изучены и систематизированы. Библиографический список включает 279 источников и исследований, в том числе указанных на

китайском языке. Следует подчеркнуть, что в диссертации представлена максимально полная на данный момент отечественная и зарубежная историография по теме исследования. Ценные сведения были почерпнуты из китайских источников, еще не переведенных на русский язык, что впервые позволило комплексно проанализировать специфику художественно-пластического языка и рассмотреть средства художественной выразительности, отличающие произведения жанра «цветы и птицы». Прослеженная автором историография показывает, что системного исследования, в котором бы рассматривалась специфика жанра хуаняохуа в периоды династий Юань, Мин и Цин, художественные особенности живописи и ее сложный образно-смысловой язык, до сих пор не проводилось.

Впервые в качестве расширенного объекта комплексного искусствоведческого исследования представлены и проанализированы произведения живописи жанра «цветы и птицы» династий Юань, Мин и Цин, прослежены истоки и намечены векторы его развития. На основе изученного материала дана художественно-критическая оценка вклада в формирование жанра «цветы и птицы» отдельных художников, выделена проблема трактовки их творчества в контексте общей эстетики, благодаря чему произведения хуаняохуа были включены в общий культурно-исторический контекст своего времени. Определен характер китайской живописи жанра «цветы и птицы» трех исследуемых эпох: династий Юань, Мин и Цин. В границах каждой эпохи выявлена преемственность, следование художественным традициям прошлого и, в то же время, новаторство в развитии живописных техник.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении обоснована тема диссертации, выявлена ее актуальность, степень научной разработанности, научная новизна исследования, определены цели и задачи, а также положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Социокультурные предпосылки и особенности развития живописи хуаняохуа («цветы и птицы») в эпоху Юань» дается исчерпывающий обзор происхождения и развития жанра «цветы и птицы», рассматриваются основные понятия традиционной китайской живописи и ее художественный строй. В частности, описываются ее основные типы, жанры, стили, техники; уточняется классификация направлений хуаняохуа и причины взаимовлияния академического направления и живописи вэньжэньхуа, определены различия между китайской и европейской живописью, охарактеризован жанр «цветы и

птицы» династии Юань, а также описываются произведения известных художников Юаньской эпохи.

Отмечается, что область применения хуаняохуа в исследуемый период была исключительно широка – это горизонтальные и вертикальные свитки, альбомные листы, веера, ширмы и др. Автором справедливо отмечается, что живопись жанра «цветы и птицы» Юаньской эпохи является синтетическим единством изображения, каллиграфии, поэзии и печати, которое стало стандартом живописи вэньжэньхуа последующих династий. Обозначено, что надписи и печати являются ключами, открывающими смысл, помогающими постичь символику живописи.

На примере живописи выдающихся мастеров эпохи Юань раскрывается поэтика и принципиальный символизм их творчества. В диссертации подчеркивается, что система ассоциативных образов китайской живописи начала складываться в глубокой древности.

Среди растительных композиций многие образы и мотивы имели благожелательное значение: «Три друга холодной зимы» (сосна, бамбук, слива мэйхуа); «цветы четырех сезонов» (пион, лотос, хризантема, мэйхуа); четыре «благородных» (орхидея, бамбук, хризантема, сосна). Хризантемы означали отрешенность и возвышенное одиночество; они стали излюбленным поэтическим сюжетом для китайских литераторов.

Для некоторых художников и, в особенности художниц, орхидея стала главной темой творчества, таким образом, в недрах жанра «цветы и птицы» стали формироваться свои виды живописи. Образ бамбука был прочно связан с конфуцианской этикой, философией даосизма и чань-буддизма. Сам процесс его изображения уже мастера Сунской эпохи представляли философским и мистическим действием. Бамбук становится ключевым образом в Юаньскую эпоху, символизируя идеал учёного, которого не могут сломить невзгоды жизни.

Подчеркивается, что данные особенности тесно связаны с мировоззрением китайских мастеров, формировавшимся под влиянием трех основных религий – конфуцианства, буддизма и даосизма. При анализе произведений китайских художников, работавших в жанре «цветы и птицы», их авторского стиля и техники живописи, подробно рассматривалось символическое значение изображенных предметов и сюжетов, были определены основные идеи, заложенные или зашифрованные живописцами в своих произведениях.

Во второй главе «Развитие китайской живописи хуаняохуа в эпоху Мин. Дихотомия вэньжэньхуа и академического направлений» раскрываются особенности развития жанра «цветы и птицы» в ранний,

средний и поздний периоды эпохи Мин; анализируются разные художественные школы династии Мин по стилям их живописи; выявляются стилевые особенности произведений придворных мастеров и художников-интеллектуалов указанного времени.

Выявлено, что картины в жанре «цветы и птицы» периодов Юань, Мин и Цин, написанные китайскими придворными художниками, принадлежат в основном к академическому направлению живописи и выполнены в стиле гунби («тщательная кисть»), а работы, созданные художниками-интеллектуалами, относятся к направлению вэньжэньхуа и стилистически могут быть исполнены как в стиле гунби («тщательная кисть»), так и сеи («беглая, свободная кисть»). Сложность визуального разграничения академического направления и вэньжэньхуа (живописи интеллектуалов) заключается именно в этой особенности, различие же между ними следует искать в духовной основе творчества, внутренних переживаниях отдельных художников-мыслителей, принадлежавших к совершенно разным социальным слоям китайского общества – от высокопоставленных сановников и аристократов до монахов-отшельников и представителей демократических низов общества. В работе подробно рассмотрены различия между этими двумя стилями, а также выяснены социальные и другие причины, определившие противоположность академической живописи и живописи вэньжэньхуа, их дихотомию.

В третьей главе «Развитие китайской живописи хуаняохуа на мультикультурном фоне эпохи Цин» анализируются социальные факторы, повлиявшие на развитие китайской живописи в эпоху Цин; рассматривается развитие живописи жанра «цветы и птицы» в ранний, средний и поздний периоды династии Цин; исследуются работы живописцев разных групп, разных периодов династии Цин; выявляются отношения между академической живописью и вэньжэньхуа в указанную эпоху.

В Заключении сделаны основные выводы диссертации.

Теоретическая значимость данной работы заключается не только в ее актуальности для Китая, она, безусловно, важна для всех исследователей, педагогов, художников, интересующихся китайской классической живописью и искусством. Очень важной она представляется и для российских специалистов. В настоящее время, большому вниманию и интересу к китайской культуре способствует оживление российско-китайских контактов.

Практическая значимость исследования подтверждается возможностью использования его результатов в курсах по истории

отечественного искусства в высших и средних учебных заведениях художественного профиля, а также в смежных областях исследований: отечественной истории, культурологии, эстетике. Материал исследования актуален для музейной практики, для различных областей гуманитарного и художественного образования. Одновременно, возможно использовать ее результаты при каталогизации зарубежных и отечественных музейных коллекций, в дальнейшей постановке и исследовании научных вопросов об эволюции жанра «цветы и птицы» традиционной китайской живописи. Результаты исследования вводят в современную научную практику новый материал, который может быть использован при подготовке ретроспективных выставочных проектов, а также лекционных курсов в учебном процессе.

Представленный текст объемом 170 страниц выполнен на должном научном уровне и имеет все необходимые содержательные и формальные составляющие, предусмотренные требованиями ВАК Российской Федерации. Цель и задачи исследования достигнуты. Соискателем разработан словарь художников, который не только дополняет работу, но и имеет самостоятельную научную ценность. Визуальный ряд составляют 105 иллюстраций, систематизированных в соответствии с задачами исследования.

Диссертация прошла апробацию в докладах автора на российских и международных конференциях, в семи научных статьях, в том числе четырех, рецензируемых ВАК РФ.

Замечания. В качестве пожелания хотелось бы предложить автору рассмотреть существование жанра *хуаняохуа* в культуре Китая в XX веке, и особенно уделить внимание творчеству художника Ци Байши. Определить место жанра «цветы и птицы» в современной культуре Китая, где художники в основном работают в стилях «неореализм», «цинический реализм» и «живопись шрамов».

Кроме того, было бы интересным проследить взаимовлияния, если такие были, китайской живописи жанра *хуаняохуа* на японский стиль живописи *катё-э*, поджанр японской гравюры *укиё-э*, ведущий своё происхождение из традиционного жанра китайской живописи, посвящённого тому же предмету.

Впрочем, высказанные пожелания и вопросы не умаляют компетенцию автора и высокую значимость представленной работы.

Таким образом, диссертация «Классическая китайская живопись жанра “цветы и птицы” периодов Юань, Мин и Цин: истоки, эволюция и векторы развития» является самостоятельным научным исследованием.

Как научно-квалификационная работа она соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, а её автор У Гуаньюй достоин присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности: 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Официальный оппонент, кандидат искусствоведения,
начальник Информационно-издательского отдела,
доцент кафедры «Храмовое зодчество»
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»

В.И. Ивановская

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Ивановская Вера Игоревна

107031, Москва, ул. Рождественка, 11/4, МАРХИ

Тел. 906-767-0854

e-mail: vera-ivi@ya.ru

Подпись _____

Ивановской В.И.

_____ заверяю

Начальник общего отдела

