«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
Санкт-Петербургской
академии художеств имени
Ильи Репина, доктор
искусствоведения, профессор

Ю. Г. Бобров

«15» июля 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» на диссертацию Ду Шанждэ «Эволюция жанра мочжу (живописи бамбука) в творчестве вэньжэней (художников-литераторов) эпохи Юань. Стилевые особенности и семантика» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертационная работа Ду Шанждэ посвящена одному из наиболее значимых, но до сих пор недостаточно изученных в отечественном искусствознании жанров китайской монохромной живописи тушью *–мочжу* («живопись бамбука»), который достиг своего наивысшего расцвета в эпоху Юань (1271–1368). В знаменитом трактате XVIII века о китайской классической живописи «Слово о живописи из сада с горчичное зерно» раскрывается глубокий образ бамбука, который издревле наделялся высокой благородной духовностью. Обращение художников к «живописи бамбука» (*мочжу*) было неоспоримым свидетельством достижения вершим мастерства, что подчеркивает актуальность и значимость исследования. Настоящее диссертация представляет собой фундаментальный труд, в котором на основе

широкого круга источников дается систематический анализ эволюции мочжу в рамках рассматриваемого периода, выявляются характерные особенности этого жанра и его технические приемы.

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием в российском искусствознании комплексных трудов по прослеживанию эволюции *мочжу* в творчестве *вэньжэней* (художников-литераторов). Как справедливо отмечает сам соискатель, несмотря на то что этот жанр является одним из центральных в китайской живописи, серьезных монографических работ, охватывающих как историко-культурный контекст, так и художественно-стилистические особенности этого явления, до настоящего времени не появлялось. Таким образом, диссертация призвана заполнить эти лакуны и предложить новое, более глубокое прочтение истории развития этого жанра и его символики.

Объектом исследования являются произведения китайских художников эпохи Юань в жанре *мочжу*, такие как Ли Кань, Гао Кэгун (кит. 高克恭, 1248 – 1310), Чжао Мэнфу, У Чжэнь, Гу Ань (кит. 顾安, 1289 – 1365), Кэ Цзюсы, Ни Цзань (кит. 倪瓒, 1301 – 1374).

Предметом исследования автор заявляет эволюцию живописи *мочжу* в эпоху Юань с определением стилеобразующих признаков, технических приемов, национальных особенностей и внутреннего содержания, базирующихся на духовной культуре периода.

Цель исследования проследить эволюцию живописи бамбука в рамках рассматриваемого периода; исследовать китайские традиционные теории живописи, выявить на этой основе характерные особенности живописи *мочжу* и ее технические приемы.

Структура и содержание диссертационной работы скомпонованы логично и убедительно. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения с иллюстрациями. Объем основного текста составляет 211 страниц, список литературы включает 256 наименований, а альбом иллюстраций составляет 148 изображений.

Во **Введении** изложена суть исследуемой проблемы и определены задачи исследования. Диссертант последовательно раскрывает существенные аспекты работы: актуальность, степень изученности рассматриваемого материала в широком историческом контексте, цель и задачи исследования, методы научного анализа, научную новизну и основное содержание работы.

В **первой главе «Историко-культурный контекст эпохи Юань. Положение художников»** раскрывается, какую роль сыграл политико-культурный климат времени в формировании жанра *мочжу* через рассмотрение основных социокультурных проблем эпохи Юань: национального вопроса, политической системы, религиозных процессов, этики и философии. Так, в **разделе 1.1. Политическая и культурная среда эпохи Юань** рассматриваются особенности политического и социального устройства времени, когда к власти приходит монгольская династия, когда для поддержания стабильности власти была создана смешанная политическая система, сочетавшая специфический политический строй монголов с ханьским законодательством. Это в свою очередь повлияло на формирование либерального культурного климата, который предоставил вэньжэням больше духовной свободы. В **разделе 1.2. Положение художников в эпоху Юань** анализируются изменения культуры в целом и живописной традиции, в частности, приведшие к выходу на первый план живописи образованных людей и жанра *мочжу*. Автор отмечает, что несмотря на то, что ханьские литераторы, составлявшие основную массу живописцев в эпоху Юань, находились в маргинальном положении, национальный вопрос не сделал

художественное творчество застойным, сблизив его с литературой, особенно с поэзией, и сделав его воплощением философских идей.

Во **второй главе «История развития жанра *мочжу* до эпохи Юань»** автор описывает историю развития жанра *мочжу* и прослеживает эволюцию образа бамбука в китайской культуре – от его религиозного, этического и литературного символизма до формирования самостоятельного живописного жанра. В **первом разделе 2.1. Бамбук в китайской культуре** показывается символическая значимость этого растения в китайской культуре, и особенно в религиозно-философских системах – конфуцианстве, буддизме, даосизме. В разделе **2.2. Символизм бамбука в живописи** автор убедительно доказывает, что в Китае бамбук был не просто популярным мотивом творчества, а формообразующим фактором целой культуры, объединившей разные виды искусства, чему способствовали религиозные, этические, литературные смыслы, вкладываемые в образ этого растения. В свою очередь в **разделе 2.3. Краткий очерк истории развития школы живописи бамбука** демонстрируется, что образ бамбука появляется в искусстве задолго до рождения жанра *мочжу*. Так, в эпоху Тан художники часто изображали бамбук в его естественном состоянии, еще не акцентируя внимание на его олицетворённых качествах, в эпоху Пяти династий живописцы разрабатывали техники его написания, а в эпоху Сун объединили изображения этого растения в самостоятельный вид живописи.

Третья глава «Особенности монохромной живописи бамбука в период монгольского владычества» является центральной в диссертации. В ней автор последовательно раскрывает материалы и техники характерные для жанра, элементы художественной концепции, а также уделяет внимание синтезу живописи, каллиграфии и поэзии как важнейшей черте творчества вэньжэней. В **разделе 3.1. Материалы и инструменты для создания *мочжу*** доказывается, что доступ к качественной и недорогой бумаге, а также упругим хучжоуским кистям (кит. 湖笔) позволил художникам эпохи Юань

разработать технику, основанную на изменении оттенков туши и энергичности линий, что помогло лучше передать настроение и чувства художника. В **разделе 3.2. Составные элементы художественной концепции в монохромной живописи бамбука** показывается, что идейная составляющая в юаньской традиции, уникальная для каждого живописца, по большей части опирается на философские концепции «единства Неба и человека». В **разделе 3.3. Единство живописи, каллиграфии и поэзии: интерпретация изображений и надписей** говорится о том, что *мочжу-хуа* (кит. 墨竹画) в эпоху Юань была в основном представлена художниками-литераторами, людьми высокообразованными и хорошо разбиравшимися в искусстве. Каллиграфия, живопись и поэзия в этом контексте имели общую художественную миссию, т.е. распространение «идеи гармонии путем единства традиции». Это обусловило особенности юаньской *мочжу-хуа* как комплексного вида творчества, объединяющего литературу (поэзию), философию и живопись. Раздел **3.4. Теория и представления монохромной живописи бамбука эпохи Юань** посвящен подробному анализу теоретических трактатов Цянь Сюаня и Чжао Мэнфу, Ли Каня, Кэ Цзюсы и У Чжэня, под влиянием которых изображение бамбука стало использоваться как средство выражения эмоциональных переживаний художника. А рассмотрение роли и значение устоявшихся иконографических сочетаний бамбука с изображениями камней, растений, людей, птиц и воды приводится **в разделе 3.5. Устоявшиеся сочетания образов в живописи бамбука и их значение**. В свою очередь в разделе **3.6. Эстетическое значение** автор утверждает, что для художников *мочжу* характерно стремление к обобщенному и лаконичному изображению как эстетическое представление; стремление к единству красоты *ицзин* (художественный замысел) и литературы; стремление к эстетическому единству искусства и человека.

В **четвертой главе «Живопись бамбука в творчестве ведущих художников в эпохи Юань»**, состоящей из восьми разделов, проводится

тщательный анализ художественно-стилевых особенностей и символики основных произведений в жанре *мочжу* Ли Каня, Гао Кэгуна, Чжао Мэнфу, Гуаня Даошэна, Чжао Юаня (1289 – 1369), У Чжэня, Гу Аня, Кэ Цзюсы, Ни Цзаня. Каждый раздел содержит не только описание стилистических особенностей, но и интерпретацию символического содержания произведений в контексте мировоззрения и биографии художника.

В **Заключении** автором обобщены основные результаты и подведены итоги диссертационной работы, позволяющие с уверенностью констатировать, что поставленная автором в работе цель достигнута, а задачи исследования успешно решены.

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта научной специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура):

- 35. История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

- 37. Способы и формы взаимодействия различных видов искусства.

- 39. Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества.

- 40. Идейные искания и стилевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

Научная новизна исследования состоит в постановке задач и оригинальности достигнутых результатов. В работе впервые показано, как политический строй и связанная с ним культура эпохи Юань повлияли на

художественную эстетику и творческое состояние художников, обращающихся к живописи *мочжу*. Также было полноценно аргументировано, что расцвет живописи бамбука в эпоху Юань был во многом обусловлен культурным самосознанием художников, то есть их способностью в контексте своего времени создавать произведения, в которых они выражали свои личные ощущения, связанные с осмыслением происходящих исторических событий, базируясь на знаниях литературы и искусства предыдущих эпох.

Представленное диссертационное исследование обладает **теоретической и практической значимостью**, а также бесспорной перспективой применения выявленных новых исторических и архивных материалов и авторских выводов. В работе впервые системно и всесторонне показано развитие искусства живописи *мочжу* эпохи Юань, определены факторы, влияющие на развитие живописи *мочжу* и формирование стилевых особенностей, показаны изменения живописи *мочжу* в ходе исторического развития, а также объяснен скрытый смысл живописи бамбука эпохи Юань, что безусловно будет полезно для самого широкого круга отечественных и зарубежных исследователей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений определяется привлечением исторических материалов, тщательным анализом подлинных произведений живописи из ведущих музейных собраний, а также широким использованием источников на русском, английском и китайских языках по затрагиваемым в диссертации проблемам. Основные положения и выводы диссертационного исследования были отражены в десяти докладах на международных и всероссийских научных конференциях. Девять статей, в которых отражены ключевые положения диссертации, опубликованы в журналах и сборниках, из них четыре опубликованы в журналах из перечня рецензируемых научных

изданий, рекомендованных ВАК. Положения, вынесенные на защиту, в целом, обоснованны и аргументированы.

Автореферат диссертации Ду Шанждэ в полной мере отражает содержание работы и дает представление об основных результатах исследования. По объему и оформлению он соответствует предъявляемым требованиям: включает общую характеристику диссертации и все необходимые структурные положения, раскрывает содержание четырёх глав и заключения, а также снабжён перечнем публикаций автора по теме исследования с указанием всех необходимых выходных данных.

Рекомендации и замечания по содержанию работы

Положительно оценивая данную диссертационную работу, хотелось бы отметить несколько замечаний:

1. В российском искусствознании принято говорить о живописи вэньжэньхуа – особом направлении китайского искусства («живописи образованных людей» или «эрудитов»). Безусловно, представители этого направления называются в китайской традиции «вэньжэнями», но употребление только этого термина, указывающего на принадлежность к целой художественной системе «вэньжэньхуа» нам кажется недостаточным. Может ли автор объяснить, почему он избегает термина «вэньжэньхуа», ограничиваясь акцентированием внимания на представителях этого важного направления – «вэньжэнях».

2. В работе не хватает четкости в применении искусствоведческой терминологии. Так, на с. 5, 26, 177,178 автор называет мочжу стилем живописи. В большинстве случаях мочжу характеризуется автором как жанр.

3. Возникает вопрос, насколько возможно отнести формулировку четвертого положения, выносимого на защиту с.21 как положения, выносимого на защиту? А именно, «живопись бамбука является выражением чувств китайских художников».

Вместе с тем, названные замечания и недочеты не снижают качество и глубину научного изыскания и носят рекомендательный характер.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационная работа Ду Шанждэ является самостоятельным завершенным научным исследованием, основанном на обширном историческом, теоретическом и художественном материале. В диссертации решена научные задачи исследования эволюции живописи *мочжу* в эпоху Юань и выявления её характерных особенностей на основе традиционных китайских теорий живописи. Исследование имеет существенное значение для отечественного и зарубежного искусствоведения, поскольку восполняет пробелы в изучении вопросов художественных традиций, духовных ценностей и культурного содержания, стоящих за живописью *мочжу*.

Диссертационное исследование выполнено на хорошем уровне и изложено грамотным научным языком, а также **соответствует всем требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,** утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013. (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. **Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).**

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Ду Шанждэ «Эволюция жанра *мочжу* (живописи бамбука) в творчестве

вэньжэней (художников-литераторов) эпохи Юань. Стилевые особенности и семантика» подготовлен Курпатовой Аллой Абдуловной, кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующим кафедрой зарубежного искусства факультета Теории и истории искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина».

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры зарубежного искусства факультета Теории и истории искусств ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», протокол от 15 июля 2026 года № 7. В голосовании приняли участие – 12 человек, проголосовали «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой зарубежного искусства факультета Теории и истории искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» — Алла Абдуловна Курпатова

Дата составления отзыва «15»_июля_2026 года

Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17
E-mail организации: academyart@yandex.ru
Веб-сайт организации: https://www.artsacademy.ru/
Телефон/факс: (812) 323-61-89