В диссертационный совет 24.2.440.01
Созданный на базе ФГБОУ ВО
«Российский государственный
Художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова

ОТЗЫВ официального оппонента

на диссертационное исследование Ду Шанждэ
«Эволюция жанра мочжу (живописи бамбука) в творчестве вэньжэней (художников-литераторов) эпохи Юань. Стилевые особенности и семантика»,
представленное к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 05.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Тема бамбука в живописи, которой посвящена диссертация, является одной из ключевых в творчестве вэньжэней. Автор, сосредотачиваясь на эпохе Юань, когда тема обретает особое символическое звучание, прослеживает развернутую историю этого образа в живописи и культуре – показывает, как насыщался образ разнообразными смысловыми коннотациями и как трансформировалось изображение бамбука в творчестве разных художников. Жанр мочжу в эпоху Юань обретает не только разнообразные индивидуализированные воплощения, но и всю полноту символического значения. В своем исследовании Ду Шанждэ сосредотачивается на творчестве самых значительных художников, работавших в жанре мочжу: Ли Каня, Гао Кэгуна, Чжао Мэнфу, его супруги Гуань Даошэн, У Чжэня, Гу Аня, Кэ Цзюсы и Ни Цзана.

Актуальность исследования

Диссертационное исследование Ду Шанждэ посвящено комплексному анализу монохромной живописи бамбука тушью (мочжу) в период правления династии Юань (1271–1368) – времени, которое по праву считается кульминационным в истории данного жанра. В работе рассматривается не только эволюция художественно-стилевых особенностей мочжу, но и его глубокое символическое содержание, неразрывно связанное с духовными исканиями китайских художников-литераторов, вынужденных творить в условиях монгольского владычества.

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью систематизации и переосмысления материала по данной проблеме, поскольку на сегодняшний день в отечественном и зарубежном искусствознании

отсутствует целостное исследование, охватывающее весь комплекс вопросов, связанных с эволюцией мочжу в юаньский период: не составлен обобщающий каталог сохранившихся произведений, не выявлены в полной мере факторы, определившие стилистическую уникальность жанра, не рассмотрена в должной мере роль мочжу как феномена культурного самосознания в контексте инокультурного правления.

Научная новизна исследования

Научная новизна диссертации заключается в систематизации знаний в области монохромной живописи бамбука эпохи Юань; определена ведущая роль культурного самосознания вэньжэней как движущего фактора расцвета жанра; собрана и структурирована информация о творческих стратегиях восьми ключевых художников мочжу; впервые комплексно проанализированы стилеобразующие признаки, технические приёмы и символические коды жанра. Автором предложена оригинальная периодизация развития мочжу в пределах юаньского периода, основанная на смене социальных стратегий художников (придворная служба – интеллектуальное отшельничество – неформальные творческие содружества). Особого внимания заслуживает новаторский анализ устойчивых образных сочетаний в бамбуковой живописи (бамбук с камнями, растениями, птицами, водой), раскрывающий многослойную семантику жанра.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Теоретическая значимость диссертационной работы определяется тем, что в ней впервые предложен системный подход к изучению мочжу эпохи Юань как целостного художественно-культурного феномена. Автором выявлены и обоснованы ключевые факторы, определившие траекторию развития жанра – от социополитических условий до философских оснований и технико-технологических новаций. Разработанная в диссертации аналитическая модель, связывающая эволюцию стиля с культурным самосознанием художников-литераторов, может быть экстраполирована на исследование других жанров традиционной китайской живописи, что расширяет методологический инструментарий современного искусствознания. Кроме того, работа вносит вклад в развитие понятийного аппарата отечественной науки о китайском искусстве, предлагая уточнённые дефиниции и русскоязычные эквиваленты для целого ряда специальных терминов.

Практическая ценность полученных результатов состоит в их применимости в различных сферах профессиональной деятельности. Материалы исследования могут быть интегрированы в учебные программы высших и средних специальных учебных заведений по направлениям «История искусства», «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство» – как при чтении лекционных курсов, так и при проведении семинарских и

практических занятий. Представленные в диссертации наблюдения и выводы окажутся полезными для музейных специалистов при атрибуции, каталогизации и экспертизе произведений китайской живописи, а также при разработке экспозиционных и выставочных проектов. Наконец, результаты работы могут быть использованы в просветительской и международной культурной деятельности – в частности, при организации мастер-классов и творческих лабораторий, направленных на популяризацию традиционной китайской культуры за рубежом.

Структура и содержание работы

Диссертационное исследование построено по классическому принципу и включает введение, четыре главы, заключение, библиографический список и иллюстративное приложение. Композиционное решение работы представляется продуманным и полностью отвечает заявленным цели и задачам: каждая последующая глава логически вытекает из предыдущей, а общая архитектоника текста обеспечивает поступательное раскрытие темы – от макроисторического контекста к микроанализу художественных феноменов.

Первая глава – «Историко-культурный контекст эпохи Юань. Положение художников» – выполняет роль историко-социологического фундамента всего исследования. В ней последовательно рассматриваются политическое устройство монгольской династии, национальная политика, религиозная ситуация и их воздействие на статус ханьских литераторов. Автор убедительно демонстрирует, что именно парадоксальное сочетание маргинализации и духовной свободы создало ту уникальную среду, в которой мочжу смогло развиться как форма культурного самосохранения. Раздел о положении художников содержит важное наблюдение: независимо от того, состояли ли мастера на службе или вели отшельнический образ жизни, их обращение к бамбуковой живописи неизменно служило способом внутренней самореализации и этической рефлексии.

Вторая глава – «История развития жанра мочжу до эпохи Юань» – представляет собой развёрнутую историко-культурную панораму, прослеживающую эволюцию образа бамбука от древнейших погребальных изображений эпохи Хань до его институционализации в качестве самостоятельного жанра при династии Сун. Автор не ограничивается простым перечислением фактов, а выявляет глубинные смысловые пласты, закреплённые за бамбуком в конфуцианстве, даосизме и чань-буддизме. Особого внимания заслуживает раздел о символизме бамбука, где диссертант показывает, как этико-философские коннотации постепенно переходили из литературы в живопись, подготавливая почву для той эстетической программы, которая будет реализована в юаньскую эпоху. Данная глава создаёт необходимую ретроспективу, без которой понимание новаторства юаньских мастеров было бы неполным.

Третья глава – «Особенности монохромной живописи бамбука в период монгольского владычества» – занимает центральное место в диссертации и носит выраженный теоретико-аналитический характер. Автор последовательно рассматривает материально-технические предпосылки (совершенствование бумажного производства и кистевой технологии), философские основания (принцип «единства Неба и человека»), а также триединую формулу «живопись – каллиграфия – поэзия», ставшую эстетическим кредо юаньских художников-литераторов. Значительный интерес представляет раздел, посвящённый теоретическим трактатам эпохи – от энциклопедического труда Ли Каня до программных высказываний Чжао Мэнфу и У Чжэня, – где автор не только излагает их содержание, но и прослеживает влияние этих идей на практику живописи. Завершающие разделы главы – об устоявшихся образных сочетаниях и эстетическом значении мочжу – позволяют перейти от анализа формальных элементов к интерпретации содержательной стороны жанра, что подводит читателя к следующему, более конкретному уровню рассмотрения.

Четвёртая глава – «Живопись бамбука в творчестве ведущих художников эпохи Юань» – построена как серия аналитических портретов, каждый из которых посвящён отдельному мастеру. Автор избегает опасности поверхностного перечисления, сосредоточиваясь на выявлении стилеобразующих характеристик и их связи с биографическими обстоятельствами и теоретическими установками каждого художника. Особую ценность представляет сопоставительный аспект: диссертант последовательно показывает, как личная творческая манера – от предельного реализма Ли Каня до почти абстрактной выразительности Ни Цзаня – реализует общие для всей эпохи эстетические принципы, варьируя их в индивидуальном преломлении. Включение в анализ творчества Гуань Даошэн – единственной женщины-художницы в корпусе – добавляет работе дополнительное измерение и расширяет представление о социальном составе вэньжэней юаньского времени.

Заключение диссертации содержит концентрированное изложение основных выводов. Автор систематизирует факторы расцвета мочжу по четырём группам – политической, институциональной, мировоззренческой и технологической, – и подводит итоговую формулу: эволюция жанра была не пассивным отражением исторических обстоятельств, а активным актом культурного самосознания, в котором художники переосмыслили традицию и создали новый тип творчества, где личное «я» заняло место безличного подражания природе. Такое обобщение придаёт работе завершённость и выводит её на уровень теоретического обобщения, имеющего значение не только для истории китайского искусства, но и для общей теории художественного творчества.

Оценка степени достоверности полученных результатов

Достоверность выводов диссертационного исследования обеспечивается репрезентативностью источниковой базы, включающей подлинные произведения живописи мочжу из ведущих музейных собраний Китая, Тайваня, Японии, США и России, а также тщательным анализом теоретических трактатов эпохи Юань. Обоснованность результатов подтверждается комплексным применением методов искусствоведческого анализа, корректным использованием сравнительно-исторического и иконологического подходов, что позволило автору выстроить непротиворечивую и верифицируемую модель эволюции жанра.

Достоверность полученных результатов подкреплена публикационной активностью автора: 9 печатных работ общим объёмом более 4 п.л., включая 4 статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ, а также участием в 10 научно-практических конференциях, в том числе международных. Практическая апробация теоретических положений выполнена в ходе подготовки и чтения лекционных курсов по истории мочжу и проведения мастер-классов по живописи бамбука, что демонстрирует прикладную значимость исследования для образовательного процесса в сфере традиционной китайской живописи и истории искусства.

Соображения и замечания по содержанию работы

1. На основе проведённого исследования представляется целесообразным разработать учебно-методическое пособие для студентов художественных вузов по истории и практике монохромной живописи бамбука, включающее серию практических упражнений по освоению основных технических приёмов мочжу (от базовых штрихов до построения многочастных композиций), что позволило бы подтвердить полученный в диссертации теоретический результат и внедрить его в образовательный процесс.

2. Иллюстративный материал, представленный в приложении, обладает значительной научной ценностью, однако его связь с основным текстом могла бы быть более тесной. Целесообразно дополнить анализ конкретных произведений более развёрнутыми отсылками к визуальным примерам, что усилило бы доказательность искусствоведческих выводов.

Заключение по работе

Научное исследование выполнено на высоком теоретическом и методологическом уровне, содержит ряд сведений, представляющих несомненный интерес для истории и современной практики изучения традиционной китайской монохромной живописи. Основные положения, выносимые на защиту, и представленные в заключении диссертации результаты в совокупности позволяют квалифицировать диссертационное исследование как обладающее научной новизной, актуальностью, высоким

потенциалом практического применения в проектной и образовательной деятельности.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. Положительно оценивая работу в целом, тем не менее следует отметить некоторые моменты, обозначенные выше в качестве замечаний и рекомендаций, которые, однако, не носят принципиального характера и не снижают общей высокой оценки проведённого исследования.

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальностей и требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 в действующей редакции с учетом актуальных правок, а ее автор Ду Шанждэ заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент

Кандидат искусствоведения Орловская Ольга Викторовна

Сведения об оппоненте:
Орловская Ольга Викторовна — кандидат искусствоведения (5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)), доцент, и. о. заведующего кафедрой Анимации и комиксов Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский университет “Синергия”». Адрес: Хлебозаводский пр-д, 7 стр. 10, Москва, 115230, электронная почта 281091_2010@mail.ru

Подпись Орловской Ольги Викторовны заверяю
Руководитель отдела кадрового
администрирования
26.08.2026 г.