对杜尚劼博士论文《元代文人墨竹画的演变：风格特征与语义内涵》的评论

专业 5.10.3 艺术类型

（美术、装饰和应用艺术及建筑）

元代墨竹，为中国文人画史上之一大宗，其兴非止于技艺之精进，更系于士人精神之自觉。杜尚劼之博士论文，以此为题，断代明晰，立论稳健，兼具史识与画理。

论文之核心贡献，在于将元代墨竹之繁荣，归因于文人在特定历史语境下之文化自觉，而非对政治环境之被动回应。此一看法，去除了将艺术简化为政治镜像之旧习，回归画家主体与艺术内在逻辑之双重尊重。作者于学术史梳理亦见功力，综览中日欧美及俄罗斯汉学成果，从青木正儿、高居翰至阿列克谢耶夫、扎瓦茨卡娅，脉络清晰，立论有据，指出既有研究多属局部探讨，而本论文补缺断代专论之空白，学术定位恰当。

方法论上，论文构建多层分析框架，融系统分析、历史比较与图像志、图像学、社会文化方法于一体，且未盲目套用西方范式，反将中国传统画论视为重要评判尺度，对“人品即画品”之说既肯定其美学价值，亦指出其局限，足见思辨之审慎。尤为难得者，作者本人即为画家，其个人画竹经验融入风格解读，使分析切中肯綮，不乏手感之真。

结构布局方面，四章递进，由时代背景、画竹渊源，渐入墨竹本体，终以名家个案收束，层次井然。其中将工具材料纳入风格演变之考察，指出元代宣纸润墨性与湖笔弹性为绢本钩勒向纸本书写性用笔转型提供物质基础，此一视角颇具洞见。第四章对李衍、赵孟頫、吴镇、倪瓒等九家之逐一辨析，亦为前文理论提供了可信之实证支撑。

论文理论创新可归为四端：一曰鼎盛源于文化自觉；二曰构建墨竹象征之宗教、伦理、文学三重维度；三曰将“以书入画”从一般命题推进至具体笔法层面，指出书法性用笔使竹画从状物转向写心；四曰对画品与人品关系作辩证审视，不盲从亦不苛责。

总体观之，此论文文献扎实，视野开阔，方法自觉，兼具中西方艺术史研究之长，既为元代墨竹提供系统性论述，亦为俄罗斯学界理解中国文人画精神开启一条有价值之路径。据此，论文符合艺术史学科博士学位授予之要求，作者杜尚劼应授予博士学位。

王文

烟台油画学会副主席

烟台油画学会

盖章：

签名：

2026 年 8 月 2 日

Отзыв

на автореферат диссертации Ду Шанждэ

«Эволюция жанра мочжу (живописи бамбука) в творчестве вэньжэней (художников-литераторов) эпохи Юань. Стилевые особенности и семантика» по специальности 5.10.3 — Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Живопись бамбука (мочжу) в эпоху Юань представляет собой одну из значительнейших глав в истории китайской живописи литераторов (вэньжэньхуа). Её подъём обусловлен не только техническим совершенствованием, но и глубинным самосознанием учёного сословия. Диссертация Ду Шанждэ, посвящённая данной теме, отличается чёткой хронологической рамкой, взвешенностью суждений и сочетанием исторического кругозора с тонким пониманием художественной природы.

Главный вклад работы состоит в том, что расцвет юаньского мочжу объясняется не пассивной реакцией на политическую обстановку, а осознанным культурным выбором литераторов в конкретных исторических обстоятельствах. Такой подход преодолевает упрощённое сведение искусства к политическому зеркалу и восстанавливает уважение как к художнику как субъекту творчества, так и к внутренней логике самого искусства. Автор демонстрирует основательное владение историографией, охватывая труды китайских, японских, западноевропейских, американских и российских синологов — от Аоки Масэру и Джеймса Кэхилла до В. М. Алексеева, М. В. Завадской и М. Е. Кравцовой. Чётко выстроенная историографическая линия позволяет автору обоснованно утверждать, что предшествующие исследования носили по преимуществу фрагментарный характер, тогда как его работа впервые предлагает целостное монографическое исследование данного периода.

В методологическом плане диссертация выстраивает многоуровневую аналитическую структуру, органично сочетающую системный, исторический и сравнительный анализ с иконографическим, иконологическим и социокультурным подходами. Примечательно, что автор не механически переносит западные модели, а использует традиционную китайскую художественную критику в качестве значимого оценочного инструмента. В частности, тезис «качество личности — качество живописи» получает у него сбалансированную трактовку: признаётся его эстетическая значимость, но при этом указываются и его ограничения, что свидетельствует о методологической рефлексии. Особого упоминания заслуживает то, что сам Ду Шанждэ является практикующим художником; его личный опыт написания бамбука привносит в анализ стиля достоверность и живую интуицию.

Композиционно работа строится в четырёх главах, последовательно разворачивающихся от историко-культурного контекста и генезиса бамбуковой живописи к её стилистическим особенностям и завершающимся детальным

разбором творчества девяти мастеров. Особо показательно включение в анализ материальных факторов: автор связывает эволюцию от живописи на шёлке к письму на бумаге с техническими свойствами юаньской бумаги сюаньчжи и упругостью кистей хуби, что открывает нетривиальный ракурс. Исследование девяти выдающихся художников — Ли Каня, Чжао Мэнфу, У Чжэня, Ни Цзаня и других — служит убедительным эмпирическим обоснованием выдвинутых теоретических положений.

Новизна диссертации может быть сведена к четырём основным пунктам: 1) обоснование расцвета мочжу как проявления культурного самосознания вэньжэней; 2) построение трёхуровневой интерпретационной модели символики бамбука — религиозной, этической и литературной; 3) перевод тезиса «каллиграфия входит в живопись» из общего принципа в конкретный технический уровень, показывая, как каллиграфический почерк превращает изображение бамбука из предметного воспроизведения в выражение внутреннего состояния; 4) диалектический подход к соотношению личности художника и его творчества, свободный как от апологетики, так и от категоричного осуждения.

В целом диссертация опирается на обширный источниковый материал, отличается широтой кругозора, методологической рефлексией и успешно соединяет достоинства китайской и западной искусствоведческих традиций. Она не только даёт систематическое описание юаньской живописи бамбука, но и открывает для российского научного сообщества ценный вход в понимание духовной сути китайской живописи литераторов. Считаю, что диссертационная работа «Эволюция жанра мочжу (живописи бамбука) в творчестве вэньжэней (художников-литераторов) эпохи Юань. Стилевые особенности и семантика» полностью соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, а её автор, Ду Шанждэ, безусловно заслуживает присуждения искомой степени по специальности 5.10.3 — Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Ван Вэнь,

заместитель председателя Яньтайской ассоциации мастеров масляной живописи.

Яньтайская ассоциация мастеров масляной живописи

Подпись:

Печать:

Дата: 2 августа 2026 г