评论

针对杜尚劼博士论文摘要

元代文人墨竹画的演变：风格特征与语义内涵

专业 5.10.3 艺术类型

（美术、装饰和应用艺术及建筑）

杜尚劼的博士论文在俄罗斯国立工艺美术大学以俄语写成，选题为元代（1271—1368）墨竹画的系统研究。该时段是墨竹这一文人画题材的历史鼎盛期，论文的断代选择基于坚实的艺术史依据。

一、选题定位与学术价值

论文的核心学术贡献在于提出了元代墨竹画的鼎盛动力来自文人的“文化自觉”。作者认为，元代墨竹的繁荣并非对政治环境的被动反应，而是文人在特定历史处境中整合个人体验、绘画史资源与诗书画传统后完成的创造性转化。这一判断超越了将艺术简化为政治附庸的庸俗社会学解释，体现了对艺术内在逻辑与画家主体性的双重尊重。

在研究史的梳理上，论文系统整合了中日欧美及俄罗斯汉学界的既有成果——从青木正儿、高居翰到阿列克谢耶夫、扎瓦茨卡娅、克拉夫佐娃，学术史定位清晰而审慎。作者指出现有墨竹研究多为局部探讨，尚缺系统的断代专论，本研究正填补此空白。

二、方法论体系与理论支撑

论文构建了多层方法论框架：一般科学层面运用系统分析、历史研究与比较分析；专业层面整合图像志、图像学与社会文化方法。三者各有所重，相互补充。尤为可取的是，论文未机械套用西方范式，而是将中国传统画论作为重要评价标准——在讨论“人品即画品”时既承认其作为美学命题的意义，也指出其局限性，体现了方法论的自觉反思。同时作为艺术家的杜尚劼也将个人画竹体验融入到对古人的风格分析中，使分析详实，可信。

三、结构布局与论述逻辑

有四个章节结构，递进清晰：从元代政治文化环境与画家处境切入，上溯竹画之渊源，再聚焦墨竹本体特征，最后以名家个案落实论述。第三章将工具材料纳入风格分析——元代宣纸的润墨性能与湖笔的弹性为竹画技法从绢本钩勒转向纸本书写性用笔提供了物质前提，这一视角颇具方法论启示。第四章对李衎、赵孟頫、吴镇、倪瓒等九位画家的逐一分析，使前文理论获得了实证支撑。

四、创新之处与理论贡献

论文的突出理论贡献有四：其一，系统论证元代墨竹鼎盛乃文人文化自觉而非被动反映；其二，构建墨竹象征的宗教、伦理、文学三重阐释维度；其三，将“以书入画”从一般影响推进至具体技法层面，指出书法性笔法使竹画从“状物”转向“写心”；其四，对“画品与人品”统一的讨论既承认其历史意义，也指出其局限，态度辩证。

五、学术局限

论文较为突出的不足在于：对“风格特征”的形式语言分析尚不充分。第四章虽描述了多位画家的风格，但多使用“洒脱”“苍劲”“挺秀”等传统品评术语，缺乏对笔法类型（中锋与侧锋交替、顿挫节奏）、墨法层次（浓淡干湿分布规律）、构图程式（“结顶”“出梢”“布叶”范式演变）等视觉要素的系统分类与精确描述。这与俄罗斯艺术史学界重视形式分析的传统形成一定落差。此外，“画院制度的缺失解放了创造力”的判断可更审慎——画院消失也可能导致法度传承的某种断裂，论文若能对“自由”与“失范”之间的张力作辩证分析，将更具深度。

六、整体评价

总体而言，该论文是近年来中俄艺术史学界在中国绘画专题研究领域一项扎实的成果。文献掌握全面，理论框架系统，跨文化视野开阔，且自觉将中国传统品评话语与西方研究方法相结合。它不仅为元代墨竹画提供了较为完整的系统性论述，也为俄罗斯学界深入了解中国文人画精神内核提供了一个有价值的学术入口。若未来能进一步深化绘画形式语言分析维度，其学术贡献将更为深厚。因此论文《元代文人墨竹画的演变：风格特征与语义内涵》符合现行授予艺术博士学位规定，我认为论文作者杜尚劼理应被授予 5.10.3 艺术类型（美术、装饰和应用艺术及建筑）博士学位。

朱吉勇

满洲里俄语职业学院 副教授

盖章：

签名：

2026 年 8 月 七日

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)

Диссертационное исследование Ду Шанждэ выполнено в Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова на русском языке и посвящено системному изучению живописи мочжу эпохи Юань (1271–1368). Данный период является временем наивысшего расцвета этого жанра в творчестве художников-литераторов, и выбор хронологических рамок опирается на весомые искусствоведческие основания.

1. Актуальность темы и научная значимость исследования

Основной вклад работы заключается в обосновании тезиса о том, что расцвет мочжу в эпоху Юань был обусловлен не столько пассивной реакцией на политические обстоятельства, сколько культурным самосознанием самих художников-вэньжэней. Автор убедительно показывает, что юаньские литераторы, интегрируя личный опыт, наследие истории живописи и традиции поэзии, каллиграфии и живописи, осуществили творческую трансформацию, имевшую эпохальное значение. Данный подход позволяет преодолеть упрощённые социологические трактовки, сводящие развитие искусства к политическому фону, и акцентирует внутреннюю логику эволюции жанра и субъектность художника.

В обзоре научной разработанности темы диссертант системно обобщает труды китайских, японских, европейских и российских синологов — от Аоки Масару и Д. Кэхилла до В.М. Алексеева, Е.В. Завадской и М.Е. Кравцовой. Автор справедливо отмечает, что большинство предшествующих исследований носили фрагментарный характер, и комплексная монографическая работа по мочжу эпохи Юань отсутствовала. Настоящее исследование восполняет этот пробел.

2. Методологическая база и теоретические основания

Работа опирается на многоуровневую методологию: на общенаучном уровне применяются системный, исторический и сравнительный методы; на специальном — иконографический, иконологический и социокультурный подходы. Их сочетание обеспечивает комплексность анализа.

Особого одобрения заслуживает то, что диссертант не механически переносит западные исследовательские парадигмы, а включает в систему оценки традиционную китайскую теорию живописи. Так, при обсуждении тезиса «качество картины определяется качеством личности» (人品即画品) автор признаёт как его эвристическую ценность для понимания эстетики Юань, так и его историческую ограниченность, что свидетельствует о рефлексивной зрелости методологической позиции. Важно также отметить, что Ду Шанждэ, будучи практикующим художником, органично включает собственный опыт рисования бамбука в анализ стилистических особенностей древних мастеров, что придаёт разбору убедительность и фактологическую достоверность.

3. Композиция и логика изложения

Структура диссертации, состоящая из четырёх глав, выстроена последовательно: от политико-культурного контекста и положения художников в эпоху Юань — к генезису жанра, затем к его стилевым характеристикам и, наконец, к анализу творчества конкретных мастеров. Логика изложения ясна и целесообразна.

В третьей главе заслуживает внимания включение в стилистический анализ материально-технических факторов: качество юаньской бумаги и эластичность кистей производства Хучжоу создали предпосылки для перехода от техники контурного письма на шёлке (свойственной эпохе Сун) к более свободной, экспрессивной манере письма на бумаге. Этот подход обогащает искусствоведческий анализ и имеет важное методологическое значение.

В четвёртой главе детально разбирается творчество девяти ведущих мастеров — Ли Каня, Чжао Мэнфу, У Чжэня, Ни Цзаня и других, что придаёт теоретическим положениям работы прочную эмпирическую базу.

4. Научная новизна и теоретический вклад

Наиболее значимыми результатами исследования представляются: системная аргументация тезиса о расцвете мочжу как проявлении культурного самосознания, а не пассивного отражения эпохи; построение трёхуровневой модели символики бамбука — религиозной, этической и литературной; конкретизация тезиса о «внесении каллиграфии в живопись» (以书入画): автор показывает, что каллиграфическая линия трансформировала живопись бамбука от «воспроизведения формы» к «выражению сердца»; диалектический подход к оценке единства «личности и картины», где признаётся как историческая значимость этого принципа, так и его ограниченность.

5. Замечания и дискуссионные аспекты

В качестве наиболее заметного недостатка следует отметить, что формально-стилистический анализ в четвёртой главе не всегда обладает необходимой детализацией. Описывая манеру того или иного художника, автор часто прибегает к традиционным оценочным категориям («свободный», «суровый и крепкий», «изящный»), тогда как хотелось бы видеть более системное описание типов штрихов (например, чередование центрального и бокового острия кисти, ритмика нажимов и остановок), градаций туши (закономерности распределения густоты и влажности), а также композиционных схем (специфика построения верхушки, боковых побегов и расположения листьев). В этом отношении анализ несколько уступает традиции российской искусствоведческой школы с её акцентом на точное формальное описание. Кроме того, тезис об «отсутствии Академии живописи как факторе, освободившем творческую энергию», заслуживает более взвешенной оценки. Исчезновение придворной школы могло одновременно означать и утрату определённой канонической преемственности. Более глубокий анализ напряжения между «свободой» и «утратой нормы» придал бы работе дополнительную диалектическую глубину.

6. Общая оценка

В целом, диссертация Ду Шанждэ представляет собой основательное и зрелое исследование в области китайской традиционной живописи, выполненное на стыке российского и китайского искусствознания. Работа отличается полнотой охвата источников, системностью теоретической рамки и широтой межкультурного взгляда. Автору удалось органично соединить традиционную китайскую оценочную терминологию с современными методами западного искусствознания.

Исследование не только предлагает целостное описание живописи мочжу эпохи Юань, но и создаёт содержательный вход для российской научной аудитории в мир духовных оснований китайской живописи вэньжэнь. При углублении формально-стилистического анализа в будущем научный вклад автора станет ещё более значительным.

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).

Чжу Цзиюн

Маньчжурия института русского языка Доцент

Подпись:

Печать:

Дата: 1 августа 2026 г