В диссертационный совет 24.2.440.01
на базе Российского государственного
художественно-промышленного
университета им. С.Г. Строганова

ОТЗЫВ

официального оппонента кандидата искусствоведения Екатерины Александровны Востриковой на диссертацию Ван Аньюя «Творчество Бада Шаньжэня (Чжу Да) в контексте развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Диссертационное исследование **Ван Аньюя** посвящено всестороннему изучению творчества выдающегося китайского мастера Бада Шаньжэня (Чжу Да; 1626–1705). Хронологические рамки исследования охватывают весь жизненный путь художника, т.е. конец эпохи Мин и начало эпохи Цин, однако автор значительно расширяет их с тем, чтобы проследить истоки формирования стиля живописи Бада Шаньжэня, анализируя творчество предшественников мастера, а также его влияние на последующие поколения китайских художников.

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью комплексного изучения творчества Бада Шаньжэня, так как в российском искусствознании все еще существуют вопросы, ранее не становившиеся объектами специального анализа, связанные с осмыслением творчества, преемственности и индивидуального почерка мастера, одного из ведущих художников классического искусства Китая. Самобытные живопись и

каллиграфия Бада Шаньжэня, без сомнения, заслуживает более пристального анализа со стороны научной общественности.

Всестороннее исследование образно-метафорического и иносказательного языка живописи Бада Шаньжэня, его пейзажной живописи, произведений жанра «цветы и птицы», каллиграфии, имеющих исключительную актуальность для культурной жизни Китая, позволяет проследить и теоретически обосновать ряд закономерностей развития традиционной живописи этой страны. Объективная оценка и комплексное осмысление этапов зарождения и эволюции художественно-стилистических, технических и семантических особенностей живописи Бада Шаньжэня способны обогатить наши представления не только о творчестве мастера, но и восстановить широкую панораму художественной жизни Китая середины – второй половиной XVII в. Вот почему диссертация Ван Аньюя, представляющее собой всесторонний монографический анализ творчества Бада Шаньжэня, видится особенно актуальным и ценным.

Кроме того, автор рассматривает художественный процесс в широком историческом и социокультурном контексте развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин; выделяет несколько периодов жизни Бада Шаньжэня и этапы его творчества, обозначает роль и место мастера, систематизируя его творческое наследие, что делает данную диссертацию особенно востребованной в искусствознании.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, представляет уверенную, четко выстроенную с точки зрения исторической хронологии структуру исследования, в которой автор проводит комплексный анализ живописи и каллиграфии Бада Шаньжэня в историко-культурном контексте развития художественных школ в Китае эпохи Цин. Отметим, что диссертантом было привлечено большое число источников, значительная часть из них на китайском языке, тщательность и глубина анализа которых свидетельствует о

добросовестной проработанности темы научного исследования и обоснованности авторской позиции.

Научные положения и выводы подтверждаются анализом большого числа живописных и каллиграфических произведений мастера, благодаря чему исследование представляет собой целостную и объективную картину, позволяющую определить уникальность и своеобразие художественного метода Бада Шаньжэня, проанализировать его новаторские живописные и композиционные приемы. Системное представление о творчестве Бада Шаньжэня в контексте развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин достигается путем комплексного подхода, автор использует традиционную искусствоведческую методологию.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, подтверждается ясным и последовательным изложением материалов исследования, привлечением и анализом существующей на данное время богатой научной литературы о творчестве Бада Шаньжэня. Отметим, что для отечественного искусствознания особую ценность представляет то, что в научный оборот вводятся малоизвестные в российском научном поле факты биографии художника; уточнены сведения о его многочисленных именах и псевдонимах; на основе впервые вводимых в научный оборот документальных свидетельств (дневников, заметок Ци Байши, Санью, Фань Цзэна и др.) прослежено влияние творчества Бада Шаньжэня на мастеров искусства Китая XX в. Эти материалы позволили автору уловить дух времени и продемонстрировать идейные программы, мировоззреченские и философско-религиозные основы творчества Бада Шаньжэня.

Новизна исследования видится в том, что оно является первым на русском языке всесторонним монографическим анализом развития творчества Бада Шаньжэня, рассматриваемого в русле развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин.

Диссертантом в соответствии с принятой периодизацией выделены и изучены произведения Бада Шаньжэня, проанализированы ключевые сюжеты и мотивы живописи художника: пейзажей *шаньшуй*, картин *хуаняо-хуа*, а также образцов его каллиграфии. Определена роль Бада Шаньжэня в развитии китайской классической живописи более поздних периодов и актуальность его искусства на современном этапе. Все это позволяет подтвердить достоверность и новизну полученных результатов, выводов и заключений диссертации.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов видится в том, что диссертация расширяет существующие в отечественном искусствознании представления о традиционной живописи Китая, дополняя теоретической базу изучения китайского классического искусства для историков искусства и востоковедов, а также заполняет пробелы в изучении творчества Бада Шаньжэня.

Особую значимость для российских исследователей приобретает богатый иллюстративный материал, представленный в приложении, который позволяет поэтапно продемонстрировать тенденции развития живописи и каллиграфии Бада Шаньжэня, проанализировать образно-художественные и формально-стилистические особенности его произведений. Автор, несомненно, проделал большую работу по его сбору и систематизации. Это ценная часть данной диссертации, которая наглядно подтверждает проведенный формально-стилевой анализ с выявлением художественных особенностей живописи Бада Шаньжэня.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. Представленное к защите диссертационное исследование направлено на создание целостного представления о творчества Бада Шаньжэня в русле развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин, которое стало определяющим для целого ряда его последователей, включая выдающихся мастеров XX века: Ци Байши, Пань Тяньшоу, Ли Кучаня, Санью, Фань Цзэна, что сообщает исследованию

номографический характер и позволяет рекомендовать его как основу для учебного пособия. Диссертация также может быть использован как информационный ресурс при создании справочных и общенаучных очерков по истории искусства Китая и всеобщей истории искусства. Представленное к защите исследование может быть полезно в музейно-выставочной практике при подготовке тематических экспозиций и составлении каталогов собраний.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности. Диссертационное исследование представлено на русском и китайском языках, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения, которое содержит терминологический словарь, а также альбома, состоящего из 155 иллюстраций.

В первой главе «Исторические и социокультурные предпосылки формирования стиля живописи Бада Шаньжэня» автор подробно прослеживает биографию мастера. В параграфе 1.1. анализируется история семьи художника, родственной императорской династией Мин, его конфуцианское образование, оказавшие прямое влияние на творческую судьбу Бада Шаньжэня. В параграфе 1.2. рассмотрены сложные вопросы, связанные с многочисленными именами и псевдонимами художника, в которых, на наш взгляд, автор совершенно справедливо опирается на исследования китайских специалистов. Анализируются варианты этимологии иероглифического состава псевдонима Чжу Да; в связи с размышлениями о подлинности произведений разных периодов творчества мастера приведен ряд других псевдонимов художника; дана детальная трактовка псевдонима Бада Шаньжэнь. В параграфе 2.3. рассмотрены вопросы периодизации жизни и творчества художника, обоснованно и аргументированно выделено пять основных этапов. Параграф 2.4. представляет результаты анализа психологических аспектов творчества Бада Шаньжэня в условиях воцарения новой династии, связанные, с одной стороны, с актуализацией в это время конфуцианских идей верности и патриотизма, «неслужения двум господам»,

с другой – с активным распространением идей чань-буддизма, подчеркивающих желание скрыться от мирской суеты.

Во второй главе «Художественно-стилистические, технические и семантические особенности живописи Бада Шаньжэня в контексте развития направления *вэньжэнь-хуа*» диссертант рассматривает основные аспекты творчества мастера. В параграфе 2.1. подробно анализируются общие композиционные, стилистические приемы, образно-метафорический и иносказательный язык свободной, гротескной, но в то же время «упорядоченной» живописи Бада Шаньжэня, пронизанной новаторским духом и экспрессией. В параграфе 2.2. диссертант рассматривает характерные особенности и этапы развития не столь известного пейзажного жанра (*шаньшуй-хуа*) Бада Шаньжэня, камерного и лиричного. Ван Аньюй фиксирует, что художник предпочитал альбомный лист, а не свиток, прослеживает эволюцию пейзажной живописи мастера, в заключении раздела автор делает вывод о «приближении Бада Шаньжэня к реалистическому пейзажу, а его вольное заимствование идей древних мастеров при создании своих композиций составляет его оригинальный метод» (с. 75). В параграфе 2.3 автор описывает особенности индивидуальной манеры и пластического языка Бада Шаньжэня в жанре «цветы и птицы» (*хуаняо-хуа*), выделяя в качестве основных мотивов лотосы, деревья, камни, птиц и рыб. Диссертант убедительно демонстрирует, что Бада Шаньжэнь смог совершить прорыв в художественных приемах *хуаняо-хуа*, выработанных литераторами предыдущих поколений. Одной из ключевых для этого параграфа становится идея о том, что «акцентирование художником лирического и образного начала способствовало развитию “простоты” его композиционных решений» (с. 78–79). Автор делает важный вывод, что своей художественной практикой Бада Шаньжэнь «вывел китайское традиционное искусство на беспрецедентный уровень развития и заслуживает звания основателя модернизма в китайской живописи» (с. 86). В параграфе 2.4. рассмотрена каллиграфия Бада Шаньжэня. Автор делит

сложную эволюцию каллиграфического стиля мастера на три периода. Анализируя произведения разных периодов, Ван Аньюй приходит к выводу, что в ранние и средние годы Бада Шаньжэнь в основном копировал предшественников, например Дун Цичана и Хуан Тинцзяня, в более поздние годы стал интерпретировать собственные работы, стиль которых сохранял свою индивидуальность.

В третьей главе «Наследования классических традиций и новаторство Бада Шаньжэня, его вклад в развитие китайской живописи» автор обобщает достижения художника как наследника длительной китайской художественной традиции, творчество которого оказало значимое влияние на современное искусство. В параграфе 3.1. Ван Аньюй показывает Бада Шаньжэня как продолжателя направления *вэньжэнь-хуа* старших мастеров – Дун Цичана, Ши Кэ, Лян Кая, Му Ци, Ни Цзаня. В параграфе 3.2 автор рассматривает творчество ведущих мастеров-современников Бада Шаньжэня и определяет его место в ряду художников эпох поздней Мин и ранней Цин, таких как Сюй Вэй и Ши Тао. В параграф 3.3. диссертант прослеживает влияние творчества Бада Шаньжэня на живопись более поздних художников, таких как У Чаншо, Ци Байши, Пань Тяньшоу, Ли Кучань, Ши Лу, Чжу Цижан. Отдельное внимание автор уделяет творчеству Санью – французского художника, имевшего китайские корни, и мастера Фань Цзэна. Важным наблюдением диссертанта в этой части работы стало то, что «китайская традиционная живопись, продолжая вбирать в себя новое, опирается на определенную социальную и историческую основу, наследует творчески опыт своих предков, чтобы еще больше обогатить свое содержание» (с. 145).

В целом, диссертация отмечена логичной внутренней структурой, представляет собой законченное научное исследование, в котором четко прослеживается общая идея, выстроенная автором в основном корпусе глав и параграфов. Работа отличается ясным изложением мыслей, чистотой профессиональной лексики и орфографии, правильным использованием

научной терминологии. Характер, содержание исследования и полученные результаты соответствуют заявленным целям и задачам. В заключении диссертант четко формулирует основные выводы, следующие из работы.

Автореферат отражает структуру и содержание работы. Он изложен ясным литературным языком и отражает все необходимые результаты и доказательства выдвинутых на защиту научных положений.

Основные положения диссертации были представлены на научных конференциях и форумах в семи докладах и изложены в девяти научных статьях, в том числе опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Общие замечания по диссертационной работе. Положительно оценивая рассматриваемую диссертацию в целом, необходимо сделать следующие замечания:

во-первых, в русскоязычном тексте встречаются стилистические погрешности и ряд опечаток, что объяснимо трудностями в освоении автором русского языка;

во-вторых, в заключении, содержащем обоснованные и подробные выводы, следующие из исследования, имеется ряд повторов основного текста диссертации, которых можно было бы избежать.

Указанные замечания и предложения носят рекомендательный характер, не умоляют значимости проведенного исследования и не влияют на общую положительную оценку диссертации. Считаю, что работа выполнена на достаточно высоком уровне. Широта подхода в диссертационной работе Ван Аньюя делает ее основательной базой для проведения целого ряда других более конкретных исследований в области изучения искусства Китая, в чем видится несомненная ценность данной диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. Диссертация отвечает требованиям пп. 9–14 «Положения о присуждении

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в отношении кандидатских диссертаций, а её автор **Ван Аньюй заслуживает присвоения ученой степени кандидата искусствоведения** по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент,
кандидат искусствоведения Е.А. Вострикова
«12» февраля 2025 г.

Сведения об оппоненте:
Екатерина Александровна Вострикова, кандидат искусствоведения (5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)), ведущий научный сотрудник Международного учебно-научного центра корееведческих исследований Института стран Азии и Африки МГУ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая 11, стр. 1.
Электронная почта: office@iaas.msu.ru, тел.: +7 (495) 629-43-49.

Заверяю
Зам. директора ИСАА МГУ
О.А. Сапожникова