«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ФГУК
«Государственный музей
искусства народов Востока»

_____ А.В. Седов

«11» февраля 2025 г.

Отзыв

Ведущей организации 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)

Настоящая диссертация является первым серьезным комплексным исследованием, в котором подробно описывается и анализируется творчество Бада Шаньжэня – великого китайского художника раннего периода Цин (вторая половина XVII-начало XVIIIвв.).

Структура работы. Работа по своей четкой и продуманной структуре и содержанию соответствует требованиям диссертации. Она включает введение, три главы с подразделами, заключение, библиографию и обширные приложения.

В **первой главе** даются исторические и социокультурные предпосылки формирования стиля живописи Бада Шаньжэня. Диссертант дает подробный исторический «бэкграунд», выявляя трагизм перелома при крушении устоев минского общества, которую другой выдающийся художник переходного периода Сян Шэнмо назвал «наш конченый век». Именно эти драматические события ударили по семье и окружению Бада Шаньжэня повлияв на его психику, вынужденный образ жизни, но в то же время сформировав его гений.

В **Базовой главе** «Художественно-стилистические, технические и семантические особенности живописи Бада Шаньжэня в контексте развития направления вэньжэнь-хуа» дается не только описание и формальный анализ, но и связь с философским и эстетическим аспектами китайской живописи, без которой невозможно понять все великое значение творчества Бада Шаньжэня в контексте развития направления вэньжэнь-хуа. Убедительно проанализированы композиционные, стилистические приемы, иносказательный язык живописи.

Диссертант рассмотрел мировоззренческие принципы, философско-религиозную и эстетическую основу, психологические аспекты творчества великого мастера; а также выявил художественные методы и приемы, которыми пользовался Бада Шаньжэнь при создании картин.

Автор убедительно объясняет основы стилистики его творчества, утверждая что «странные, абстрактно-гротескные и холодные образы произведений Бада Шаньжэня, о которых говорит весь мир, во многом связаны с его уникальным мировоззрением, эстетическим и образным восприятием реальности».

В Третьей главе автор прослеживает «Наследование классических традиций и новаторство Бада Шаньжэня, его вклад в развитие китайской живописи»

В Заключении подводятся окончательные выводы о непреходящем значении творчества Бада Шаньжэня.

Диссертация включает библиографию на разных языках, а также серьезный обширный глоссарий. Очень ценно, что привлекается обширная литература на китайском языке.

Согласно требованиям, предъявленным к диссертационной работе, в ней подробно отражены научная новизна, актуальность и практическая значимость.

Научная новизна работы основана на первом опыте в отечественном искусствоведении систематизированного изучения творчества Бада

Шаньжэня. Несмотря на более чем полуторавековую историю изучения китайской живописи и значительный интерес к творчеству Бада Шаньжэня, многие вопросы, касающиеся его наследия, как и развития китайского искусства в эпоху Цин остаются малоизученными в российском и зарубежном искусствознании. В российских исследованиях этот выдающийся художник, как правило, лишь бегло упоминается в работах Е.В. Завадской, Н.А. Виноградовой, М.Е. Кравцовой.

Научных трудов и публикаций на русском языке, посвященных всестороннему и комплексному анализу его творчества, пока нет, поэтому были использованы сравнительный и формально-стилевой подходы, а также культурно-исторический, социокультурный, технико-технологический, иконографический методы исследования, позволившие максимально полно изучить разные аспекты творчества Бада Шаньжэня. Его творчество рассматривается в русле развития живописи художников-литераторов Китая эпохи Цин; – впервые систематизированы и обобщены многие материалы, связанные с осмыслением художественного наследия Бада Шаньжэня, мировоззренческой и философско-религиозной основой его творчества. Впервые собрано и проанализировано большое количество живописных произведений Бада Шаньжэня, прослежено влияние творчества Бада Шаньжэня на мастеров искусства Китая XX века, на основе впервые вводимых в научный оборот документальных свидетельств (дневников, заметок Ци Байши, Санью, Фань Цзэна и др.) – определена важнейшая роль Бада Шаньжэня в развитии китайской классической живописи более позднего времени и актуальность его искусства на современном этапе.

Одна из особенностей исследований о Бада Шаньжэне заключается в том, что преимущественно, в них анализировались его картины в жанре *хуаняо*, а серьезного интереса к его пейзажной живописи до последнего времени не возникало. – Ван Аньюй восполняет этот пробел, исследуя жанр *шаньшуй* в творчестве художника.

Ценный материл содержится в разделе «Периодизация жизни Бада Шаньжэня и этапы его творчества, здесь диссертант намечает серьезную проблему расхождения сведений у различных исследователей и дает новую стройную концепцию, отстаивая собственную точку зрения.

Практическая значимость исследования. Данная работа будет чрезвычайно полезна для востоковедов, работающих в самых разных областях науки – искусствоведам, переводчикам, философам, исследователям поэзии, историкам религии, историкам, изучающим проблемы маньчжурского владычества в Китае. Она окажет большую помощь прежде всего музейным сотрудникам в деятельности по комплектации музейных фондов, атрибуции произведений цинского периода. На выводы диссертанта могут опираться галеристы и коллекционеры.

Итоги работы. Ван Аньюй в своей работе обосновал выявление художественной и жанровой специфики произведений Бада Шаньжэня; систематизировал их, провел анализ его ключевых живописных работ; с определением своеобразия стиля живописи и каллиграфии. Он определяет место художника в ряду других мастеров, художников вэньжэнь-хуа Китая эпохи Цин; указывает его предшественников и последователей.

Автор справедливо утверждает, что стиль живописи Бада Шаньжэня формировался под воздействием двух факторов: его собственной, индивидуальной манеры и мощнейших внешних предпосылок.

Важный итог, который подводит исследователь -- Бада Шаньжэнь, как представитель направления вэньжэнь-хуа является наследником длительной традиции, обладая «глубоким пониманием гуманистического духа китайского искусства». Неоценимо утверждение о том, что художник проводит связь с предшественниками, на достижения которых он опирался. Приводятся такие имена как Сюй Си (886–975), мастера эпох Сун и Юань, а также на художники династии Мин: Сюй Вэй (1521–1593), Чэнь Чунь (1483–1544) и Линь Лян (1436–1500). Перекидывая мост в 20 век к выдающимся художникам-последователям, в частности к великому Ци Байши, Бада Шаньжэнь во многом

заимствует их художественные приемы, способы выражения эмоций и подчеркнутую индивидуальность. Как и у предшественников, в основе его работы лежит тщательное наблюдение за природными объектами и развитие собственного мастерства художника. Именно с его уникальным мировоззрением, эстетическим и образным восприятием реальности связана характерная особенность художественного метода Бада Шаньжэня – деформация и видоизменение живой и реальной формы, использование странных, абстрактно-гротескных образов его произведений.

Заявлена **актуальность исследования** – выявление художественной специфики его работ может способствовать более глубокому пониманию его творчества, переходящее в более широком смысле к общекультурным процессам начала эпохи Цин. В работе подчеркивается, что великий художник, отрицая многое, опирается на стойкую традицию, переосмысляя ее. Диссертант утверждает: «С уверенностью можно утверждать, что творчество этого художника – одна из самых актуальных тем в современном китайском искусствоведении. Произведения Бада Шаньжэня имеют высокую историко-художественную ценность, они встроены в контекст своего времени – историческую среду и развитие общества, а также они имеют большую коллекционную стоимость».

Проанализировав работу в целом можно прийти к следующим **выводам**: разработав обширный научный материал, не только скрупулезно собрал все данные, выявил художественные достоинства работ Бада Шаньжэня, но и представил сложный, порой трагический жизненный путь. Эти выводы базируются на соединении биографических данных, а также на анализе его творчества.

Все же, при всей фундаментальности исследования, ряд его утверждений представляется спорными.

На стр. 59 диссертант пишет:

«Бада Шаньжэнь, как представитель направления вэньжэнь-хуа, обладал глубоким пониманием гуманистического духа китайского искусства и

является наследником длительной традиции». – это очень общая обтекаемая фраза, которых по возможности следует избегать.

Стр.65—трудно согласиться с утверждением диссертанта по следующему выводу. «Бада Шаньжэнь нарушил установления академической придворной живописи, которая все явственнее начала погружаться в заданный формализм и скучное однообразие. Его новаторский дух и экспрессия оказали очень важное влияние на несколько поколений художников-литераторов в Китае, таких как «Восемь чудаков из Янчжоу» в середине периода Цин, позднее Ци Байши, и даже современного мастера У Гуаньчжуна». Дело в том, что экспрессивный дух Бада Шаньжэня никак н соотносятся с установлениями академической школы. Это совершенно разные направления в китайском искусстве.

Стр. 106. «Бада Шаньжэнь как продолжатель направления живописи художников-литераторов (вэньжэнь-хуа) старших мастеров – Дун Цичана, Ши Кэ, Лян Кая, Му Ци, Ни Цзаня и др». Здесь следует расположить указанных художников в хронологическом порядке, начиная с Лян Кая и Му Ци.

Весьма спорное утверждение встречается на стр. 111:

«Чаньская живопись, написанная нередко «брызгами» туши, не требовала вариативности, ей были свойственны естественное начало и реализм».

Говоря о творчестве китайского художника, следует употреблять термин «чань», а не «дзэн».

Стр. 128. Приведя в качестве примера художника Ши Тао, диссертант пишет: «Он перевернул традиционные и устаревшие идеи об искусстве, возвысившись над ними, благодаря своему дерзкому и инновационному духу». Что подразумевается под устаревшими идеями? Так же как и следующее выражение «застывшие догмы». Еще никто так и не выявил, что это такое. Для академизма это скорее всего устоявшиеся каноны, на основе которых и зиждется традиция.

«Непокорный Бада Шаньжэнь, недовольный положением дел в стране, не мог создавать изысканные и красивые реалистические произведения искусства» – более чем спорное утверждение. В его работах есть и определенная красота и изысканность!

Высказанные малочисленные замечания нисколько не снижают содержательную часть и качество диссертации, которая без сомнения выполнена на высоком научном уровне и отличается актуальностью и новизной.

На основе убедительно выстроенной структуры диссертации, глубины искусствоведческих выводов становится очевидной ее большая научная значимость, тем более, что на русском языке практически нет крупных исследований.

По актуальности тематики, обоснованности выводов и практической значимости, а также по уровню выполнения, диссертационное исследование Ван Аньюя как научно-квалификационная работа, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура), а соискатель достоин присуждения искомой научной степени.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании Отдела искусства стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока (протокол № 1 от 10.02.2025 г.)

Главный научный сотрудник
Отдела искусства народов
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии
и Океании Государственного музея Востока,
кандидат искусствоведения Л.И. Кузьменко

Подпись Л.И. Кузьменко удостоверяю
Начальника Отдела кадров
Государственного музея Востока А.И. Коростылева