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

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Лу Вэйцзе
«Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10. 3
Виды искусства(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация Лу Вэйцзе посвящена сопоставлению разных аспектов художественного решения китайского сада и пейзажной живописи литераторов для выявления общих закономерностей.

Хронологические рамки диссертации охватывают начало садово-паркового искусства художников-литераторов, соотносящееся с именем знаменитого художника VIII века Ван Вэя, эпоха которого становится нижней временной границей исследования, верхней же – конец империи Цин, когда создаются последние сады вэньжэнь.

Актуальность темы исследования обусловлена интересом к искусству Востока и Китая, что в последние годы неуклонно растет. Все больше исследовательских работ посвящены изучению разных аспектов искусства Китая. Тем не менее, еще осталось много открытых тем, чрезвычайно важных, одной из которых является тема взаимовлияния двух искусств – живописного пейзажа и ландшафтного сада. Их первостепенное значение в китайской культуре обусловило чрезвычайную важность сопоставления и выявления взаимосвязей. На дизайн современных китайских садов сильно повлияло западное садовое искусство, что привело к их строгости и упорядоченности. Сегодня, исследуя взаимосвязь между пейзажной живописью и китайскими садами, мы обнаружили, что эстетические концепции и методы художественного выражения пейзажной живописи имеют важное практическое значение для китайских классических садов. Непреходящее очарование живописного искусства также может стать художественным источником для создания современного дизайна сада.

Именно пейзажная живопись обеспечивает тот язык форм, который можно использовать в качестве своего рода справочного материала в современном садовом дизайне, вдохновляя на создание живописного сада. Следуя методам современного садового дизайна, возможно создание разнообразных садовых форм, вдохновленных традиционным искусством.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, представляет уверенную, хронологически четко выстроенную структуру исследования, в которой автор рассматривает и анализирует наиболее значимые произведения пейзажного и садового искусства Китая авторства «людей культуры» (вэньжэнь) периода Средних веков. Отметим, что диссертантом было привлечено большое число источников (значительная часть из них на китайском языке), тщательность и глубина изучения которых свидетельствует о добросовестной проработанности темы и обоснованности авторской позиции.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, подтверждается ясным и последовательным изложением материала, привлечением и анализом существующей на данное время научной тематической литературы. Отметим, что для отечественного искусствознания особую ценность представляет расширение круга научных материалов новыми источниками — привлечение значительной источниковой базы в виде визуальных материалов, хранящихся в крупнейших музеях КНР, частных галереях и музеях по всему миру.

Новизна исследования видится в том, что практически не существует исследований, посвященных комплексному рассмотрению вопроса особенностей взаимоотношений садово-паркового искусства и живописи, основанных на концепции идеального сада, наполненного философским мировосприятием образованных людей вэньжэнь. В работе Лу Вэйцзе на конкретных примерах проанализирована взаимосвязь пейзажных произведений и садов ученых-литераторов на основе реконструкции исторического развития садово-паркового искусства, а также изучения соответствующих первоисточников и материалов, проведена классификация наиболее типичных садов ученых-литераторов. Натурные исследования проведены непосредственно в Цзяннани. Это позволило собрать данные о

структуре и современном состоянии садов ученых-литераторов, расположенных в разных частях региона.

На основе сопоставительного анализа живописных произведений и реальных садов сформировано представление о саде как синтетическом объекте, где важную роль играет связь с поэзией, философией и другими областями культуры вэньжэнь. Обозначен комплекс художественных приемов создания сада вэньжэнь. Впервые поднята проектная тема создания модели идеального сада в живописи и на местности, где глубина смыслового наполнения происходит за счет интеграции поэтических творений.

Приведенные исследования отражают степень изученности проблемы, а также точку зрения китайских ученых. Детальный анализ и интерпретация картин образованных людей вэньжэньхуа доказывают, что изучение садовых ландшафтов в живописи предполагает тесную связь с такими дисциплинами, как история садово-паркового искусства, история культуры и т. д. Междисциплинарный и многомерный характер научных исследований открывает путь к изучению сущности садового искусства в традиционной китайской культуре. Кроме того, очевидной становится важность заявленной проблематики в истории китайского искусства, поскольку новые результаты исследований предоставляют справочные сведения и ориентиры для более полного понимания традиционной китайской культуры и искусства. Постоянное упоминание исследователями тезиса о сходстве принципов создания традиционного сада и живописного пейзажа, к сожалению, не привело к появлению развернутых научных исследований на данную тему, поэтому подход к ней в данной работе будет одним из первых, обладая достаточной степенью научной новизны.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. Диссертация направлена на создание целостного представления о развитии пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь. Исследование может быть использовано как информационный ресурс при создании справочных и общенаучных очерков по истории и теории искусства Китая и всеобщей истории искусства, так же оно может быть полезно в музейно-выставочной практике при подготовке тематических экспозиций, составлении каталогов собраний. Научно-теоретические результаты и визуальный материал могут стать основой для будущих исследований искусства современного Китая.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и иллюстрированного приложения.

В первой главе «Формирование идеальной модели сада в живописи шаньшуй художников-литераторов» автор анализирует историю развития пейзажной живописи в Китае, разделяя ее на следующие периоды: первый период (220-589) — Эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий; второй период (581-907) Суй-Тан; третий период (960-1368) Сунь Юань; четвертый период (1368 – 1911) Мин-Цин.

В разделе 1. «Краткая история развития пейзажной живописи в Китае» автор исследует пейзаж мастера Чжан Цзыняня «Весенняя прогулка», которое считается наиболее ранним и вкратце описывает историю зарождения шаньшуй. Автор рассматривает Эпоху Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий (220-589), труды Гу Кайджи, Цзун Бина, Сяхоу Чжаня. Диссертант исследует период Суй-Тан (581-907), фокусируя свое внимание на влиянии Ван Вэя. При исследовании периода Сун-Юань (960-1368) в диссертации рассматривается труд Цзин Хао «Гора Кунлу», а также работы Го Си, Гуань Тун, Ми Фу, Су Ш. Особое внимание уделяется работе Цзин Хао и пейзажам Дун Юаня. В процессе исследования периода Мин-Цин (1368– 1911) автор изучает и анализирует работы Чэнь Чжоу, Вэнь Чжэнмин, Тан Инь и Цзю Ин, которые славились в эпоху Мин как «четыре мастера умэньской школы». Также, внимание диссертант уделяет и эпохе Цин – это время шести великих художников, лидером которых был Ван Шиминь: Ван Цзянь, Ван Цзян, Ван Юаньци, У Ли и Юнь Шоупин. Ван Шиминь, Ван Цзянь, Ван Цзян, Ван Юаньци также известны как «четыре вана».

В разделе 2 «Основные теоретические основы шаньшуй» анализируется чувственная красота и композиция в китайском пейзаже шаньшуй. Автор акцентирует внимание на работах Джу Да и выделяет характерные черты южной школы пейзажа. Диссертант обращает внимание на то, что в конце эпохи Мин и Цин живописи шаньшуй стал свойствен определенный формализм и шаблонность. Лу Вэйцзе рассматривает видение ицзин в пейзаже шаньшу. Так, ицзин – с трудом поддающийся переводу на русский язык термин китайской классической поэтики. Данное понятие переводится как «пространство смысла», «художественный идеал», «область искусства».

В разделе 3 «Избранные произведения живописи шаньшуй художников-литераторов» анализируются произведения: «Бамбук и камень возле слияния рек Сяо и Сян» Су Ши, период Сун, «Жилище в горах Фучунь» Хуан Гунвана, эпоха Юань, «Кабинет настоящего ценителя» («Кабинет Чжэнь Шана») Вэнь Чжэнмина, эпоха Мин, «Музыка гор и рек» Ши-тао, эпоха Цин.

В разделе 4 «Взаимоотношения между пейзажной живописью шаньшуй и поэзией» автор проводит анализ поэзии в живописи на мотивы китайского сада.

В главе 2 «Садово-парковые ансамбли Вэньжэнь» автор изучает историю китайского сада, основные ландшафтные ансамбли литераторов, а также взаимоотношения садового искусства и поэзии.

В разделе 1 «Краткий обзор истории китайского сада» Лу Вэйцзе проводит краткий обзор истории искусства китайского сада: Период Шань-Инь, Период Цинь-Хань, Периоды Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий,Период Суй-Тан, Мин-Цин, Современное состояние садово-паркового искусства Китая.

В разделе 2 «Основные ландшафтные ансамбли литераторов, их особенности и интерпретация» исследователь рассматривает основные ландшафтные ансамбли литераторов, их особенности и интерпретацию: Сад скромного чиновника (Чжочжэн-юань),Сад Мастера сетей (Ванши-юань), Южная Сун, Сад Лю-юань, Парк каменных львов, Сад цичан-Юань, Сад Ци-Юань.

В разделе 3 «Взаимоотношения садового искусства и поэзии» раскрываются роль и влияние садового искусства как культурного феномена в становлении поэзии и эстетического сходства сада, а также их художественное родство.

Главу 3 «Уровни взаимодействия садово-паркового и пейзажного искусств» диссертант посвятил изучению изображению садов в китайской пейзажной живописи шаньшуй, ее влиянию на конкретные образы китайского сада, садово-парковой архитектуре, каменным композициям и искусственным водоемам, поэтическому слову и саду, а также влиянию цвета.

В разделе 1. «Изображение садов в китайской пейзажной живописи шаньшуй» были проанализированы пейзажи Тан Инь, Цю Ин, Вэнь Божэнь, Ду Цюн, Се Шичэнь.

В разделе 2 «Влияние пейзажной живописи шаньшуй на конкретные образы китайского сада» содержится информация о садово-парковой архитектуре, каменных композициях и искусственных водоемах, рассадке растений, а также роли йвета в оформлении китайского сада.

Раздел 3 «Воплощение основных принципов живописного пейзажа шаньшуй в садовом искусстве» посвящен изучению основных принципов живописного пейзажа шаньшуй в садовом искусстве: наблюдение за природой, поиски дао, скрытое и явное, чередование пространств, пустое и заполненное, динамика и статика, выражение цзин.

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 разделов. Работа отличается ясным изложением мыслей, правильным использованием научной терминологии. Характер, содержание исследования и полученные результаты соответствуют заявленным целям и задачам. В заключении диссертант четко формулирует основные выводы, следующие из основного содержания работы.

Замечания. Представленная диссертация, несомненно, обладает значительной научной ценностью и вносит весомый вклад в изучение темы. Анализ текста выявил наличие отдельных стилистических неточностей, требующих дополнительной редактуры, а также некоторые технические недочеты в оформлении работы и призваны способствовать дальнейшему совершенствованию материала. Указанные замечания и предложения носят рекомендательный характер, не умоляют значимости проведенного исследования и не влияют на общую высокую оценку диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Работа Лу Вэйцзе «Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь» является законченной научно-квалификационной работой, в которой всесторонне

рассмотрены процессы эволюции жанра пейзажной живописи и искусства садов Китая нового и новейшего времени.

Диссертация прошла научную апробацию в виде опубликованных статей и прочитанных докладов на международных научных конференциях. Основные положения диссертационного исследования отражены в научных публикациях автора, в изданиях, рецензируемых ВАК.

Диссертация и автореферат полностью соответствуют заявленной специальности, пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции от 28.08. 2017 г. № 1024, и отвечает предъявляемым требованиям, а ее автор Лу Вэйцзе заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности: 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент:

Кандидат искусствоведения, доцент,
кафедры семиотики и общей теории искусств,
факультет искусств, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва
Чжао Синьсинь

Государственный университет им. М.В. Ломоносова Факультет искусств

Адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.3, стр.1. Тел: +7(495)629-56-05.
e-mail: info@artsmsu.ru

Подпись Чжао Синьсинь
Удостоверяю
Зав. канцелярией факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова
"10" февраля 2025 г. Н.А. Кузнецова