ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Чжан Юна «Анималистика в китайской традиционной живописи: жанровая специфика, особенности развития, проблемы внутренней и внешней интеграции», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Китайская традиционная живопись имеет длительную, многовековую историю. Одной из важнейших тем изобразительного искусства Китая является анималистика, появившаяся в глубокой древности, а затем достигшая блистательного расцвета в классический период китайской истории – в эпохи Тан и Сун. Постепенно, на протяжении веков, складывались традиции изображения тех или иных зверей, птиц, насекомых, рыб и пр., вырабатывались композиционные и художественные приемы решения картин анималистического характера, что дало возможность Чжан Юну объединить их понятием «анималистический жанр» китайской живописи.

Оригинальность выбранного соискателем объекта исследования – китайской анималистической живописи – заключается еще и в особой жанровой иерархии традиционной живописи Китая, согласно которой изображения птиц и зверей, чаще всего, относят к хуаняохуа. Однако, образы животных нередко можно встретить на портретах (жэньухуа), пейзажах (шаньшуйхуа), в религиозной живописи и др. Все эти особенности, а также то, что анималистическая живопись при всей своей красоте и сложности никогда прежде не рассматривалась и комплексно не анализировалась в искусствоведческих исследованиях как Китая, так и России, определило актуальность и новизну работы Чжан Юна. Развитие анималистического жанра не прерывалось даже в самые сложные периоды истории Китая – наоборот, оно получало новые импульсы, а картины художников приобретали новые смыслы и краски (конечно, в переносном смысле, т.к.

большое количество произведений выполнено в монохромной технике, исключительно тушью). И еще одна важная особенность – это то, что анималистический жанр в живописи Китая сформировался на несколько столетий раньше, чем это произошло в Европе, и всегда занимал одно из важнейших мест в китайском изобразительном искусстве. Образы зверей – это не просто художественное воплощение, это еще и сложные слои подтекстов, которые всегда присутствуют и могут быть «прочтены» заинтересованным зрителем.

В работе затронуты важные проблемы синтеза трех искусств (поэзии, каллиграфии и живописи), а также внутренней и внешней интеграции национальных и европейских художественных традиций, происходившей как в XVIII столетии (Джузеппе Кастильоне), так и на рубеже XIX–XX веков (художники Шанхайской школы, Ци Байши, Сюй Бэйхун и др.) В связи с изучением проблемы внешней интеграции, автор предпринял попытку сопоставить образцы классической живописи Китая и анималистической графики выдающегося русского художника В.А. Ватагина.

В своем диссертационном исследовании Чжан Юн впервые анализирует значение многих факторов, оказавших серьезное влияние на развитие анималистической живописи периодов династий Тан, Сун, Удай, Юань, Мин и Цин, в том числе отмечает роль философии и идей конфуцианства, даосизма и буддизма на формирование ее образного языка. Работа Чжан Юна основывается на многочисленные источниках, таких как теоретические трактаты выдающихся китайских художников-мыслителей Древнего и Средневекового Китая: Хань Фэй-цзы (III в. до н.э), Се Хэ (V в.), Чжу Цзинсюаня (VIII в.), Чжан Яньюаня (IX в.), Лю Даочуня (X–XI вв.), Го Жо-сюя (XI в.), Тао Цзун-и (XV в.), Ван Гая (XVII в.), Ши Тао (XVII в.) и др. Базу диссертационного исследования составили произведения живописи из многих музеев и галерей (Пекина, Тайбэя, Ханчжоу, провинций Шаньдун, Ляонин, Хунань, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Бостона, Вашингтона, Кембриджа, Лондона, Киото, частных собраний).

Диссертационное исследование представлено на двух языках – китайском и русском (в авторизованном переводе с китайского).

За время работы автор проявил себя настойчивым, заинтересованным исследователем. Профессиональные навыки Чжан Юна, как художника-живописца, помогли ему в научной работе, дав необходимое видение и хорошее понимание стилевых и художественных процессов. Материалы были апробированы автором в докладах на международных научных конференциях и в публикациях, в том числе – в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Работа проходила конструктивно, возникавшие в ходе обсуждения замечания и предложения соискатель четко, оперативно выполнял.

Представленная диссертация Чжан Юна «Анималистика в китайской традиционной живописи: жанровая специфика, особенности развития, проблемы внутренней и внешней интеграции» является профессиональной законченной работой.

Трощинская Александра Викторовна
доктор искусствоведения,
профессор кафедры
реставрации монументально-декоративной живописи,
главный хранитель
Музея декоративно-прикладного
и промышленного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова

14.01.2025

Подпись руки Трощинской А.В.
Ведущий специалист Ду Ю
должность подпись

Список публикаций научного руководителя Трощинской А.В. по теме исследования

Публикации в рецензируемых изданиях ВАК РФ

У Гуаньюй, Трощинская А.В. Образ лошади в китайской классической живописи: художественные особенности и смысловые аллюзии // Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – МГХПА, 2019. – № 2. – Ч. I. – С. 209–215.

Зиновеева М.М., Трощинская А.В. Музей Императорского Строгановского училища и художественно-промышленное образование в России // Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. МГХПА, 2020. № 1. Ч. I. С. 38–46.

Чжан Юн, Трощинская А.В. Формирование анималистического жанра в классической живописи Китая династии Тан // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. –МГХПА, 2020. – № 4. Ч. 1. – С. 223–234.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. Особенности пейзажной живописи Чжу Да // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – МГХПА, 2021. – № 4. Ч. 1. – С. 124–129.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. К вопросу о специфике творчества Чжу Да // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – МГХПА, 2022. – № 2. Ч. 1. – С. 351–358.

Трощинская А.В., Чжан Юн. Китайская классическая живопись хуаняо (цветы– птицы) и анималистическая графика В.А. Ватагина. Опыт сравнения и выявления параллелей // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. – РГХПУ, 2023. – № 2. Ч. 1. – С. 333–354.

Чжан Юн, Трощинская А.В. Особенности развития анималистики и дифференциация жанра «цветы и птицы» китайской классической живописи эпох Тан и Удай (Пяти династий) // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. – РГХПУ, 2023. – № 3. Ч. 1. – С. 292–306. –

Ван Аньюй, Трощинская А.В. К вопросу об уточнении имени Чжу Да (1626-1705) и его происхождении // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». – М.: Галерея классического и современного искусства «Бурганов-Центр», 2023. – № 4. С. 56–67.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. Периодизация живописи Бада Шаньжэня (1626–1705) в современных исследованиях Китая // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. – РГХПУ, 2024. – № 1. Ч. 1. – С. 117–131.

МОНОГРАФИИ, Другие публикации (материалы конференций, РИНЦ)

Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА имени С.Г. Строганова: к 195-летию основания Строгановского училища 1825–2020: 155-летию со дня основания музея 1864–2019 / сост. М.М. Зиновеева, А.В. Трощинская. М.: Русский Миръ, 2020. – 164 с.: ил.

Трощинская А.В., Чжан Юн. В.А. Ватагин и Ци Байши: два мастера – один путь служения искусству // Небесная лествица. Искусство как восхождение. Изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн и предметно-пространственная среда христианского мира. **Коллективная монография** на основе материалов XXXI Международных образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». – РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2023. – С.131–137.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. Творчество Чжу Да (1626–1705) в контексте современной исследовательской практики России и Китая // Небесная лествица. Искусство как восхождение. Изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн и предметно-пространственная среда христианского мира. **Коллективная монография** на основе материалов XXXI Международных образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». – РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2023. – С.138–143.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. Стиль живописи и психологические аспекты творчества Чжу Да // Россия–Китай. Диалог пластических искусств. Материалы международной научной конференции 25 марта 2022 г. – М., 2022. – С. 343–349.

Чжан Юн, Трощинская А.В. Анималистическое направление в классической живописи Китая: к вопросу о сложности разграничения жанров // Россия–Китай. Диалог пластических искусств. Материалы международной научной конференции 25 марта 2022 г. – М., 2022. – С. 241–245.

Трощинская А.В., Чжан Юн. Копии произведений традиционной китайской анималистической живописи В.А. Ватагина из собрания музея РГХПУ им. С.Г. Строганова // Россия–Китай. Первый Российско-Китайский форум «Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века». Материалы международной научной конференции. – Москва, 2024. – С. 76–82.

Ван Аньюй, Трощинская А.В. Этапы творчества Бада Шаньжэня (1626–1705) и изучение его живописи в контексте современных китайских и зарубежных исследований // Россия–Китай. Первый Российско-Китайский форум «Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века». Материалы международной научной конференции. – Москва, 2024. – С. 82–88.

Трощинская Александра Викторовна
доктор искусствоведения,
профессор кафедры
реставрации монументально-декоративной живописи,
главный хранитель
Музея декоративно-прикладного
и промышленного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова

14.01.2025

