评论

针对路伟杰论文摘要

题目«中国文人画作品中山水画与园林艺术的相互影响»

专业：5.10.3 艺术类型（美术、工艺美术和建筑）

路伟杰博士的论文《中国文人画作品中山水画与园林艺术的相互影响》具有一定的学术价值与实践指导意义的研究，剖析了山水画如何在构图、意境塑造、文化表达等方面影响中国园林的设计理念。该研究不仅从美学角度揭示了两者的深层关系，还为现代园林设计提供了不同的视角。

首先，论文从山水画的构图方式入手，探讨了"三远法"如何被巧妙地运用于园林空间的组织。例如，苏州网师园的景观布局正是通过远山、近水、亭台的组合，形成步移景异、层层递进的游览体验，使人宛如步入一幅立体的山水画之中。

然后论文着重探讨了"意境"在山水画与园林中的体现。中国文人画不仅描绘自然风景，更寄托了创作者的情感与哲思，而园林也不仅仅是物理空间，而是精神世界的延展。作者引用《园冶》"虽由人作，宛自天开"的观点，阐述园林如何借鉴山水画的意境表达。

文章的另一亮点在于对园林空间塑造的细致分析。作者指出，传统园林在布局上采用了"移步换景"的手法，使游览者在不同角度欣赏到不同的景观，这与山水画的构图原理一致。作者结合实际的分析，例如狮子林等，使论文的学术性更为突出。

此外，作者在论文中还讨论了山水画理念对现代园林设计的影响。现代城市公园往往强调功能性，而忽略了文化表达，导致景观趋于同质化。作者建议，在当代园林设计中，可以借鉴山水画的构图手法，如利用自然山水的高低有致、虚实结合等方法，使现代景观更富有层次感和文化内涵。创造出类似山水画的诗意景观，使都市空间更具东方韵味。

总体而言，路伟杰博士的研究内容详实，分析深入，选题独具匠心，充分展现了作者对中国传统艺术的深刻理解。论文不仅系统梳理了山水画与园林设计的相互关系，还结合具体案例进行了深入探讨，兼具学术价值与实践意义。因此，我认为路伟杰的论文符合博士研究生论文的要求，推荐作者获得艺术类专业5.10.3 艺术类型（美术、工艺美术和建筑）的博士学位。

徐伟
特聘教授
俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学建筑学博士
武汉工程大学土木工程与建筑学院院长助理

签字：

2025 年 3 月 12 日

Отзыв

на автореферат диссертации Лу Вэйцзе

на тему«Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь»

Специальность 5.10.3 Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация кандидата Лу Вэйцзе «Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь» представляет собой исследование значительной академической ценности и практической направленности. Работа раскрывает влияние живописи шаньшуй на композиционные принципы, формирование художественного замысла и культурную выразительность традиционных китайских садов, а также предлагает новые подходы к современному ландшафтному дизайну. Исследование не только углубляет понимание эстетических взаимосвязей между двумя видами искусства, но и открывает перспективы для их применения в современных условиях.

Во-первых, в диссертации анализируется, как принципы «трех перспектив» (саньюаньфа) — «высокой», «глубокой» и «плоской» — воплощаются в организации садового пространства. Например, в Саду мастера сетей (Ваншиюань) в Сучжоу сочетание дальних горных видов, ближних водных элементов и архитектурных сооружений создает динамичный многоуровневый ландшафт, имитирующий структуру живописного свитка. Посетитель, перемещаясь по саду, ощущает себя внутри «объемной картины», что подчеркивает синтез искусства и реальности.

Во-вторых, работа акцентирует роль «художественного замысла» (ицзин) в живописи и садовом дизайне. Китайская пейзажная живопись отражает не только природу, но и философско-эмоциональные переживания создателя, а сады становятся материализацией этих идей. Автор цитирует трактат «Юань Е»: «Созданное человеком должно казаться рожденным небом», подчеркивая, что сады вэньжэней имитируют естественность, но насыщены символическим содержанием.

Особого внимания заслуживает анализ пространственных приемов в садовом искусстве. Традиционные сады, такие как Парк каменных львов (Шицзылинь), используют технику «смены видов при движении» (и бу хуань цзин), где каждый поворот открывает новый пейзажный ракурс, аналогичный композиционным принципам живописи. Это демонстрирует глубокое единство визуального и концептуального подходов.

Практическая значимость исследования проявляется в предложениях по интеграции традиционных методов в современный дизайн. Автор отмечает, что урбанизация часто приводит к утрате культурной идентичности в ландшафтах. Использование принципов шаньшуй — например, контраста «пустого» и «заполненного», иерархии форм — может обогатить городские парки, придав им многослойность и поэтичность, характерные для классических садов.

В заключение, диссертация Лу Вэйцзе отличается глубиной анализа, методологической строгостью и новаторским подходом. Работа систематизирует исторические и эстетические взаимосвязи пейзажной живописи и садового искусства, предлагая актуальные решения для современных задач. На основании научной новизны, теоретической и практической ценности выводов считаю, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским работам по специальности 5.10.3 «Виды искусства», и рекомендую присудить Лу Вэйцзе учёную степень кандидата искусствоведения.

Сюй Вэй
Профессор
кандидат наук архитектуры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Россия)
Помощник декана факультета гражданского строительства и архитектуры Уханьского инженерного университета

Подпись:

12 марта 2025 г.