УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по науке УрФУ, доктор
физико-математических наук, доцент
А. В. Германенко
«__» марта 2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационное исследование Лу Вэйцзе
«Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь»,
представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертация Лу Вэйцзе представляет собой научное исследование, посвященное проблеме взаимоотношений между двумя знаковыми для Китая видами искусства: живописью художников-литераторов, названную мастером эпохи Юань Чжао Мэнфу «вэньжэнь чжи хуа» и искусством создания частных садов, также получивших широкое распространение на юге Китая во времена династии Юань (1271-1368). Эти два явления, отчасти вызванные к жизни необходимостью использовать намек и метафору как основные приемы художественного мышления во времена чужеродной монгольской династии, в последующие династии получат свое развитие и приобретут важное самостоятельное значение, как явления в определенной степени, олицетворяющие подлинную китайскую идентичность, проявляющие многослойность культурной памяти Китая. Разумеется, оба вида искусства не существовали изолированно, они пребывали в состоянии постоянной интеграции; духовная и культурная жизнь соединяли мастеров, творивших в разных областях, в единую общность, напитанную едиными идеями. Поэтому чрезвычайно интересной и актуальной, но вместе и чрезвычайно сложной задачей является рассмотрение и искусствоведческий анализ их взаимосвязей и общих художественных приемов.

В диссертационном исследовании автор последовательно раскрывает поставленные задачи: выявить, как историко-культурный контекст оказал влияние на формирование пейзажа – как живописного, так и ландшафтного в творчестве направления вэньжэнь хуа; проанализировать с помощью метода художественно-стилистического анализа наиболее яркие произведения пейзажной живописи этого направления; выявить основные черты

садово-паркового искусства вэньжэнь хуа посредством анализа наиболее важных объектов ландшафтного искусства; проследить, как особое отношение вэньжэней к природе отражается на трактовке живописного и садового искусства, выявив какие религиозные, философские, мировоззренческие представления становятся основанием их концепции; раскрыть общность эстетических предпосылок формирования живописного пейзажа и сада направления вэньжэнь хуа; выявить какое влияние оказало творчество этих мастеров на современный ландшафтный дизайн.

Актуальность темы диссертации

Несмотря на то, в отдельности творчество мастеров вэньжэнь хуа и история частных садов региона Цзяннань в достаточной мере изучено как отечественными, так и иностранными специалистами, до настоящего времени не получила достаточного освещения теоретическая и практическая взаимосвязь этих видов искусства, в стороне от искусствоведческого внимания до данного момента оставался и анализ художественных приемов и принципов, объединяющих их. Взаимовлияние китайской пейзажной живописи и садово-паркового искусства является общим местом в трудах по искусству Китая, в силу их многовекового сосуществования и большого разнообразия подвидов, однако в данной работе эта проблематика удачно сужена до анализа одного направления - вэньжэнь хуа и частных садов юга, изобилующих также системой цитат, исторических и литературных намеков.

Состояние и степень изученности темы

В тексте диссертации автор методологически грамотно делит и анализирует отечественные исследования и исследования, касающиеся данной проблематики в Китае. В работе отражены труды практически всех востоковедов, касавшихся живописи шаншуй: Алексеева В. М., С.Н. Соколова-Ремизова, В.Г. Белозёровой, П.С. Одиноковой, О.И. Чердаковой, а также исследователей садово-паркового искусства: Ащепкова Е. А., Болотовой Н. А., Виноградовой Н. А., Головей Е. А., Голосовой Е. В., Дорофеевой Н. Н., Завадской Е. В., Кравцовой М. Е., Лучковой В. И., Малявина В. В., Михайловой Л. В., Мухаметзянова Р. Р., Никишиной Ю. Д., Новиковой Е. В., Полякова Е. Н., Целуйко Д. С., Соколова Б. Г., Фесиковой О. В. и др. Отражены статьи китайских исследователей на русском языке: Чэнь Сянжуй, Ван Юй, Дай Чуан, Лу Са и др.

Большая исследованность взаимосвязей живописи вэньжэнь хуа и садово-паркового искусства Южного Китая китайскими коллегами способствовала более скрупулёзному анализу диссертантом статей на эту тему, среди которых отмечена работы Сунь Сяосян

(2011), Цзинь Сюэчжи (2005), Цао Линьди (2005), Чжоу Вэйцюань (2008), Чэнь Цунчжоу (2018), Юэ Ипин (2004), Сунь Пэйбо (2013), Ли Минцзе (2018) и др.

Вероятно, для полноты взгляда на проблему в работу можно было включить исследование Крейга Клунэса о садах династии Мин и ряда других западных исследователей, хотя литература на западных языках также представлена в диссертации.

Научная новизна исследования и полученных результатов и выводов, сформулированных в диссертации. Научная новизна диссертации состоит в ряде выводов. В работе предложена системная концепция «интертекстуальности художественного пространства» живописи и садового искусства.

В ходе выявления художественных приемов, объединяющих искусство частного сада и живописи литераторов описаны различные уровни принципов взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимодополнения.

Представлена современная интерпретация традиционных китайских эстетических категорий «пустоты и полноты», «пустое и заполненное», «динамика и статика» на примере садов и живописных свитков.

Оценка структуры и содержания диссертации

Структура диссертации логичная, в тексте отсутствуют смысловые повторы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, включающих, и приложения с альбомом иллюстраций (92 иллюстрации), включая собственные эскизы диссертанта. Общий объем – 312 страниц.

Во введении доказательно обоснована научная актуальность и новизна, представлена китайская и отечественная историография вопроса и источниковая база работы, обозначены хронологические границы, сформулированы предмет и объект, цель и задачи исследования, изложена используемая в работе методика, определены теоретическая и практическая значимость.

Первая глава посвящена выявлению и описанию специфики пейзажной живописи вэньжэнь хуа в ракурсе поиска образа идеального сада. Материалом послужили знаменитые свитки, относимые к этому направлению таких мастеров как Су Ши, Дунь Юаня, Хуан Гунвана и других.

Вторая глава посвящена изучению феномена вэньжэнь в садово-парковом искусстве Китая. Первая часть главы включает также краткий обзор истории этого искусства на территории Китая в целом, построенная по хронологическому принципу. Вторая часть второй главы содержит анализ и описание известных садов юга Поднебесной: Сад

скромного чиновника, Сад каменных львов, Сад мастера сетей и ряд других. Отдельное место в главе уделяется взаимосвязям садов и поэзии, что целесообразно в связи с дальнейшим интертекстуальным подходом в оценке обоих видов искусств.

Третья глава носит по преимуществу сравнительный характер, в рамках которого раскрываются живописные приемы в создании садов литераторов, а также выявляются общие, базовые эстетические категории (динамика-статика, пустое-заполненное, плотность и разряженность и др.), повлиявшие на исследуемые виды искусств.

Оценка научных результатов исследования

Результаты исследования отразились в научных положениях диссертации, выносимых соискателем на защиту, суть которых может быть резюмирована следующим образом: живописный пейзаж и произведения ландшафтного искусства направления вэньжэнь имеют общую эстетическую основу, два вида искусства, особенно в южным провинциях значительно влияли друг на друга. Возможность физического и мысленного путешествия в живописи и садово-парковом искусств усиливается присутствием поэзии (в живописных свитках это каллиграфические колофоны, в садах – поэтические названия павильонов и беседок, изречения, заимствованные виды из других садов, живописно-образный подход в создании садов). Участие представителей (художников литераторов) в строительстве садов и интеграция в них собственных эстетических воззрений расширяла художественную палитру садового искусства, насыщая его многочисленными литературными коннотациями, что со времен династии Сун постепенно станет общим местом в садово-парковом искусстве Китая.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты исследования могут быть использованы в практике дизайн-проектирования и реставрации садов, в экскурсионной деятельности, при составлении справочной литературы, учебных пособий и лекционных курсов.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации

Автореферат диссертации Лу Вэйцзе адекватно отражает содержание представленного исследования и основные положения, выносимые на защиту.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати Автором диссертации опубликовано 5 статей в различных научных изданиях, сборниках по итогам конференций, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных

журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования. Основные положения апробированы в виде докладов на различных научных конференциях.

При общей положительной оценке диссертации следует сделать некоторые замечания:

В тексте диссертации и автореферата автор нередко использует термины смежных областей искусствознания или смежных дисциплин, такие как «Средние века» или «дизайн сада», что вероятно можно объяснить используемым авторизированным переводом текста на русский язык, а также использованием как русской, так и китайской и англоязычной литературы. Однако, корректность использования подобных слов в тексте диссертации должна быть более строгой.

В ряде мест, мысль диссертанта остается непрописанной до конца. Например, на стр. 18. Требуется пояснение как именно влияли высокие налоги сунской династии на стремление художников-литераторов к возведению садов?

В тексте автореферата можно было бы добавить чуть больше фактологии и научно-предметной фактуры, тем более что в тексте самой диссертации она имеет место быть. Что позволило бы уйти от общих фраз, являющихся для специалистов по искусству Китая и Востока в целом, общим местом.

В тексте диссертации ставится знак равенства между художественными приемами, которые выделяет диссертант и художественными принципами. Необходимо было бы внести ясность в формулировки этих понятий и провести между ними типологическую и терминологическую разницу.

Приложение диссертации могло бы быть значительно расширено фотографиями садов, сделанных лично автором, поскольку посещение Лу Вэйцзе многочисленных садов Цзяннани это позволяет сделать.

Однако высказанные замечания не снижают достоинств проведенной работы.

Заключение

Диссертационное исследование Лу Вэйцзе ««Взаимовлияние пейзажной живописи и искусства садов в творчестве художников-литераторов вэньжэнь»», представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) является полностью оригинальной, законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, основанной на изучении сохранившихся памятников живописи и садово-паркового искусства, широкого круга источников, существующей литературы. Полученные автором результаты достоверны, выводы обоснованы.

Диссертация Лу Вэйцзе полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (в действующей редакции), 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).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Лу Вэйцзе подготовлен кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина» В.В.Деменовой.

Отзыв о научно-практической ценности диссертации обсужден и утвержден на заседании кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина» (Протокол № 1 от 25 февраля 2025 г.).

Заведующий кафедрой
истории искусств и музееведения
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
Б.Н. Ельцина» В.В.Авдеева

Доцент кафедры истории искусств
и музееведения,
кандидат искусствоведения ФГАОУ ВО «УрФУ имени
первого Президента Б.Н. Ельцина» В.В.Деменова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина»
620062, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, E-mail: rector @urfu.ru
Тел. +7 (343) 375-45-07