МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет»
(Московский Политех)

Б. Семеновская ул., д.38, Москва, 107023
Тел.+7 495 223 05 23, Факс +7 499 785 62 24
www.mospolytech.ru | E-mail: mospolytech@mospolytech.ru
ОКПО 04350607, ОГРН 1167746817810,
ИНН/КПП 7719455553/771901001

_____№_____

на_____от_____

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
к.т.н.
_____А.Ю. Наливайко
«28» апреля 2025 г.

Отзыв ведущей организации на диссертацию

Чжао Лилэ по теме: «Образы мэншэней – духов охранителей дверей в гравюрах няньхуа эпохи Цин (1644-1912): региональные центры, художественные особенности», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности – 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

1. Актуальность работы

Сегодня на фоне повышенного интереса к традиционному национальному искусству и научному исследованию исторических корней каждого народа, диссертация Чжао Лилэ является актуальной как для китайского, так и для российского искусствознания. Это свидетельствует о непреходящей художественной ценности произведений, которые могут служить источником вдохновения для современных художников-графиков и дизайнеров. Новогодние гравюры няньхуа – явление уникальное, отмеченное ярким своеобразием и национальной спецификой. Образы духов охранителей дверей мэншэней, развиваясь на протяжении длительного периода времени, вобрали в себя многочисленные древние верования и обрядовую практику, сформировавшись в итоге в образы военачальников, выработав определенную иконографию и атрибутику. На современном этапе развития новогодней графики Китая возникает потребность в более детальном изучении художественных и технико-

технологических особенностей гравюр с образами мэншэней отдельных региональных центров, с пониманием особенностей иконографии, художественно-образной трактовки, техник, композиционного построения, своеобразия линейного рисунка, приоритетного использования колорита, поскольку образы мэншэней по прежнему располагают на дверях жилищ, но также используют их изображения в гаджетах, размещают на дверцах автомобилей, что является актуальным для исследования традиционных художественных форм и их переосмысления в современном медийном онлайн пространстве.

2. Общая характеристика работы

Диссертация Чжао Лилэ состоит из двух томов. В первом томе представлен текст, состоящий из введения, трех глав, списка литературы и источников – всего 108 наименований. Общий объем текста 191 страниц. Во втором томе представлен изобразительный материал в количестве 197 иллюстраций с аннотациями. Структура и текст автореферата соответствуют содержанию и структуре диссертации. По теме исследования опубликовано семь статей, из них пять в изданиях, рекомендованных ВАК, отдельные аспекты исследования были представлены в трех докладах на конференциях и форумах.

3. Структура и содержание работы

Структура диссертационного исследования Чжао Лилэ определена целью исследования - изучения процесса зарождения и эволюции образов духов охранителей дверей мэншэней в обрядовой практике новогодних традиций Китая с анализом их изображений в ведущих северных и южных центрах производства няньхуа – Янлюцин, Чжусян, Мянчжу, Таохуау времени правления династии Цин (1644-1912), с исследованием иконографических, технико-технологических и художественных особенностей.

Во введении Чжао Лилэ обосновывает актуальность темы, определяет цель и задачи, объект и предмет, формулирует методологию научного исследования, обосновывает хронологические и географические рамки. Во введении автор дает развернутую историографию изучения проблемы с подробным анализом научной литературы на китайском, русском и западноевропейских языках. В понимании особенностей формирования мэншэней важным вопросом является процесс эволюции художественно-образной формы, связанной с обрядовой практикой празднования наступления Нового года и охранительной магией входа в жилище. Этому посвящена первая глава диссертации: «Эволюция мэншэней – духов защитников дверей в обрядовой практике и новогодних традициях, технико-технологические особенности новогодних ксилографических картин». Автор рассматривает эволюцию образов мэншэней от примитивного поклонения силам природы, тотемизма и магии, когда природные объекты использовались в качестве оберегов, к персонифицированной форме с изображением ритуальных божков из персикового дерева, образов Юй-лэй Шэнь-шу до сложения иконографии военных мэншэней Цинь Шубао и Юйчи Гуна, которые уже традиционно располагались на внешних створах входных дверей в период династии Мин и Цин и изображения которые подчинялись определенной иконографии Традиционные агрессивные образы охранительной магии

проявились и в художественно-образной трактовке Цинь Шубао и Юйчи Гуна, хотя в отдельных художественных центрах устоявшиеся композиционные схемы приобретают свои вариации как в образной трактовке мэншэней, смягчая агрессивную риторику и дополняя композиции благожелательными символами, так и в художественных решениях.

В третьем разделе первой главы Чжао Лилэ дает подробное описание технологического процесса изготовления няньхуа, выполненных в технике ксилографии. Важно отметить, что автор выделяет особенности в технико-технологическом процессе, характерные для отдельных центров производства новогодних гравюр, что будет важно для понимания своеобразия в трактовке художественной формы того или иного центра, поскольку печать с деревянных досок и ручная кистевая роспись, которая в большинстве случаев дополняла печать, создавали разнообразные линейные и цветовые эффекты.

Во второй главе « Историко-культурное развитие и художественные особенности няньхуа «Северная ива» центров Чжусянь и Янлюцин» рассматриваются исторические условия формирования, средства художественной выразительности, образные трактовки мэншэней северной школы. Выбор этих художественных центров обоснован и определен их преобладающим значением и влиянием на другие сопредельные центры производства няньхуа. Чжао Лилэ подробно показывает социально-экономические и историко-культурные предпосылки развития техники ксилографии в данных регионах. Автор рассматривает различные иконографические изводы образов Цинь Шубао и Юйчи Гуна, анализирует композиционные построения, линейный рисунок, колористические предпочтения центров Чжусян и Янлюцин, объясняя своеобразие художественных решений особенностями технологии и расчетом на целевую аудиторию, поскольку гравюры Чжусян отражали народный вкус, тогда как ксилографии Янлюцин покупали представители аристократии и они получали распространение в столице и при императорском дворе.

В третьей главе Чжао Лилэ рассматривает технико-технологические и художественные особенности ведущих южных центров производства няньхуа – Таохуау и Мяньчжу. В первом разделе главы показана история возникновения, своеобразие образных трактовок мэншэней, художественные и технологические особенности центра Туохуау, где изготовление новогодних ксилографий отличались детально проработанной резьбой, сложной композицией и относительно крупными размерами. Автор справедливо связывает высокий технический и художественный уровень гравюр Таохуау с работой квалифицированных художников, принимавших участие в создании ксилографий с использованием приемов, характерных для техники кистевой росписи в живописи. Во втором разделе третьей главы анализируются условия становления и развития няньхуа центра Мяньчжу, особенности технологии производства и художественной выразительности гравюр с мэншэнями, влияние на них приемов монументальной храмовой живописи с градацией золотого цвета и эффектом поэтапных тональных переходов. Анализируя гравюры с образами мэншэней центров Таохуау и Мяньчжу, отмечается более свободная иконография в образной трактовке, атрибутах и расположении фигур духов охранителей.

В заключении суммированы выводы диссертационного исследования, в которых выявлены общие художественные характеристики китайских новогодних картин няньхуа, изготовленных во время династии Цин с образами мэншэней Цинь Шубао и Юйчи Гуна. В художественной манере северных и южных центров автор выделяет два направления. Одно более тяготеет к народным традициям и ориентировано на широкий круг жителей города и деревни. На севере это центр Чжусян, на юге – Тохуау. Другое направление, испытав влияние живописи профессиональных художников, было ориентировано на высшие слои китайского общества. На севере это центр Янлюцин, на юге – Мяньчжу. К отличительным художественным особенностям отдельных центров автор справедливо относит разную степень насыщенности композиций; различную систему пропорционирования; принципы динамического равновесия и расположение в пространстве; различия в моделировки лиц, которая в некоторых регионах связанная с влиянием театральных образов; а также характер линейного рисунка и колористические предпочтения. Важным аспектом диссертации Чжао Лилэ является вывод о том, что художественные особенности гравюр с образами мэншэней отдельных центров производства во многом связаны с техникой исполнения, когда использовалась только ксилографическая печать или когда она дополнялась кистевой росписью и печатью деталей отдельными штампами, что в значительной степени определяло художественные особенности отдельных региональных центров севера и юга Китая.

4. Соответствие поставленной цели и полученных результатов

Заявленная во введении цель исследования и комплекс обозначенных задач позволили автору логично и последовательно раскрыть процесс зарождения и эволюции образов духов охранителей дверей мэншэней, определить их место в обрядовой практике новогодних традиций, с анализом изображений в ведущих северных и южных центрах производства няньхуа – Янлюцин, Чжусян, Мяньчжу, Таохуау времени правления династии Цин (1644-1912), с исследованием иконографических, технико-технологических и художественных особенностей.

5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования

Научная новизна диссертационного исследования состоит в рассмотрении образов мэншэней в процессе их художественной эволюции от изначально примитивных форм, связанных с древними верованиями до сложившихся каноничных образов духов охранителей дверей в виде военачальников. В анализе гравюр одного содержания и сложившейся иконографией мэншэней, но выполненных в разных центрах производства, показаны варианты иконографических изводов, в символике и семантике атрибутов и орнаментации которых ясно прослеживается тенденция дополнения первоначальной древней охранительной магии, благопожелательной функцией за счет увеличения доли включенных в композицию символических образов и предметов. В исследовании проведен детальный анализ композиционных построений, пропорциональных соотношений, постановки фигур мэншэней, особенности в передаче движений, мимики лиц, характере одежд, аксессуаров и орнаментов мэншэней четырех центров производства няньхуа севера и юга Китая. Впервые в анализе

колористических схем использованы современные цифровые технологии, позволившие сопоставить и проанализировать цветовые сочетания в различных художественных центрах, показать контрастные соотношения цветосветовых пар и оттенков, ритмическую организацию цветовых пятен. Автор рассматривает технологию ксилографии и элементы ручной росписи в единстве с художественным формообразованием, что важно для атрибуции гравюр с образами мэншэней. Выводы и обобщения убедительно подтверждены представленными схемами, подтверждающими художественный формально-стилевой анализ гравюр, где наглядно показана система пропорционирования, характер движения и расположение фигур, моделировка лиц, колористические предпочтения, что наглядно подтверждает обоснованность выводов о художественных особенностях гравюр исследуемых школ севера и юга Китая. Комплексный анализ гравюр с образами мэншэней проведен впервые и позволил выделить характерные художественные признаки гравюр, что свидетельствует о теоретической значимости исследования, поскольку данный метод может быть применен для анализа гравюр других художественных центров. Практическая значимость диссертации Чжао Лилэ также не вызывает сомнений, так как выделенные атрибуционные признаки позволяют более точно провести атрибуцию новогодних гравюр, хранящихся в музейных собраниях России, Китая и других стран.

Традиция украшения новогодними картинами с образами духов охранителей в Китае не прерывается, современные художники графики разрабатывают образы мэньшэней, которые используются в цифровом искусстве, а также и в традиционной ксилографической печати. Изучение художественно-образных особенностей гравюр прошлого является основой для современной интерпретации образов мэншэней. Опираясь на наследие народной культуры, современное искусство развивается, используя сложившиеся веками художественные формы. Материалы диссертации могут быть использованы в лекционных курсах художественных вузов.

6. Оценка степени достоверности полученных результатов исследования

Степень достоверности полученных результатов определена комплексным подходом к исследуемой проблеме, включавшим как общенаучные, так и специальные искусствоведческие методы исследования: историко-культурный, формально-стилевой, иконографический, иконологический, а также анализ влияние технико-технологических особенностей на художественную форму. Значительный объем проанализированных источников и объектов исследования, детально проведенный анализ средств художественной выразительности, подкрепленный визуальным рядом с разработанными схемами колористических особенностей, системой пропорционирования, композиционными построениями, своеобразием в моделировке форм, подтверждают достоверность выводов и обобщений. Работа прошла апробацию в публикациях и выступлениях на конференциях.

7. Рекомендации и замечания по содержанию работы

В качестве замечаний, следует указать на довольно скромное место, отведенное в диссертации анализу орнаментальных композиций и дополнительно введенной атрибутики, тогда как их семантика и символика чрезвычайно важна, поскольку, как указывает сам автор, усиливает благожелательную функцию изображений. Кроме того, можно было бы привести примеры гравюр с образами мэншэней других сопредельных центров, чтобы показать влияние на них ведущих школ Чжусяня, Янлюцина, Тоахуао и Мяньчжу. Однако это скорее пожелания, которые не умаляют высокого уровня диссертационного исследования.

8. Заключительная оценка диссертационной работы

Структура и логика изложения в диссертации Чжао Лилэ «Образы мэншэней – духов охранителей дверей в гравюрах няньхуа эпохи Цин (1644-1912): региональные центры, художественные особенности» соответствуют сформулированной цели и задачам исследования, изложение логично и последовательно, сопровождено большим количеством иллюстраций и схем. Результаты, выводы и обобщения достоверны. Диссертация является самостоятельным научным и законченным исследованием. Основные положения и выводы апробированы в выступлениях на конференциях и публикациях (семь статей, из них пять в изданиях, рекомендованных ВАК). Диссертационное исследование актуально, обладает теоретической и практической значимостью. Автореферат по своей структуре и содержанию полностью соответствует тексту диссертации. Автореферат и опубликованные по теме исследования научные статьи, доклады на научных конференциях отражают основное содержание диссертации и дают представление обо всем комплексе рассматриваемых научных проблем.

Таким образом, диссертация Чжао Лилэ «Образы мэншэней – духов охранителей дверей в гравюрах няньхуа эпохи Цин (1644-1912): региональные центры, художественные особенности», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности – 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.03. 2013 г. №2 842 (в редакции 28.08.2017 № 21024), а также паспорту специальности 5.10.3. и является полностью самостоятельным, завершенным научным исследованием. Диссертация актуальна, содержит научную новизну, теоретическую и практическую значимость и вносит вклад в китайское и российское искусствознание. Соискатель Чжао Лилэ заслуживает присвоения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Чжао Лилэ подготовлен кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского Политеха Татьяной Владимировной Лемешко.

Отзыв ведущей организации рассмотрен, обсужден и утвержден на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского Политеха «27» февраля 2025 г., протокол № 2

Результат голосования – единогласно.

Директор института графики
и искусства книги имени В.А. Фаворского /С.Ю. Биричев/

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
«Иллюстрация и эстамп» Института графики /Т.В. Лемешко/
и искусства книги имени В.А. Фаворского

ПОДПИСЬ Биричева С.Ю. Лемешко Т.В. ЗАВЕРЯЮ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОГОРЕЛОВА А.В.