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

ОТЗЫВ

официального оппонента
доцента, доктора искусствоведения, профессора кафедры Системного дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина, Казаковой Натальи Юрьевны
на диссертационную работу Ню Сюэбяо
АНИМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА У ЧЭНЪ-ЭНЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД»),
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

В наше время, с быстрым развитием технологий, мир находится на перепутье эпох. Сохранение уникальных моделей развития и особенностей каждой страны, поддержание внутренней интеграции наций, отдельных обществ и государств, а также сохранение традиционных ценностей и способность передавать их новым

поколениям и представлять на мировой арене стало важнее, чем когда-либо прежде. В нынешнюю эпоху люди всё больше нуждаются в сохранении и продвижении национальных культурных ценностей, органично сочетая их с вызовами времени. Культура как коллективная память общества стала общепризнанным фактом, и это неспроста. Не изучая истоки своей культуры, невозможно понять ее настоящее и будущее развитие.

Автор диссертации подчеркивает, что передача культурного наследия прошлых эпох новому поколению, а также ознакомление его с важнейшими памятниками национальной культуры становится особенно важным. Исследование современной интерпретации классического культурного наследия Китая в анимационном дизайне (на примере романа У Чэнъ-эня «Путешествие на Запад») служит именно этой цели.

Автор посредством подробного исторического и культурного контекста демонстрирует важное место китайского классического произведения «Путешествие на Запад» в китайской и всей азиатской культуре. По мнению автора, как широко известный литературный материал, «Путешествие на Запад» глубоко укоренено в мифах и народных сказаниях, обладая высокой степенью символизма и культурной идентичности. Это утверждение создает прочную теоретическую основу для дальнейшего обсуждения, указывая на потенциал анимационной адаптации «Путешествия на Запад», так как оно может резонировать с коллективным бессознательным зрителей.

Значимость данной работы заключается в том, что предыдущие исследования анимационного дизайна в основном фокусировались на изучении культурных и

художественных стилей, в то время как автор данной диссертации глубоко анализирует анимационный дизайн китайского классического культурного наследия в современном медиапространстве. Автор демонстрирует глубокие знания и уникальные взгляды в области анимационного дизайна, культурного наследия и медиапространства. Работа выявляет художественные и визуальные особенности, отражающие национальную традиционную культуру, мировоззрение и идентичность, а также проводит систематический анализ текущего состояния анимационного рынка. На основе теоретического анализа автор успешно соединяет эти выводы с практическими аспектами китайского анимационного рынка, предлагая пути развития индустрии анимационных адаптаций классической литературы и стратегии продвижения и популяризации китайского культурного наследия в современном медиа пространстве и на рынке анимационного дизайна.

Глава 1 «Анимация как художественно-проектный феномен» содержит несколько популярных определений анимации, указывая на обоснованность рассмотрения анимации как художественной и дизайнерской деятельности, самостоятельного вида искусства и средства массовой коммуникации. Этот подход представляется весьма логичным.

Особого внимания заслуживает первый параграф первой главы, где основной акцент ставится на сущности китайских анимационных фильмов как средства медиадизайна и массовой коммуникации. Автор использует подход, выработанный теоретиком медиа и коммуникации Маршаллом Маклюэном в качестве методологического инструмента для анализа китайской анимации, что предоставляет богатую теоретическую основу для анализа анимационного дизайна.

Параграф 1.3 рассказывает о визуализации литературных произведений, в особенности проблемам визуализации анимационных адаптаций. Основным объектом исследования является анимационная версия китайского классического романа «Путешествие на Запад». Автор анализирует достижения и недостатки теоретических исследований этих тем в России и Китае, подчеркивая необходимость детального изучения теории анимации и её характеристик, а также предлагает несколько перспективных направлений развития новой научной парадигмы.

Во второй главе «Художественные особенности визуальных адаптаций романа У Чэнъ-эня "Путешествие на Запад" в экранных медиа» диссертации автор сначала анализирует особенности визуализации сюжетов китайского классического романа «Путешествие на Запад» в Японии и Великобритании на основе типичных примеров. Анализ ясно демонстрирует значительные различия в подходах к созданию анимационных версий одного и того же сюжета в различных национальных культурах, что служит хорошей основой для последующих аргументов.

В параграфе 2.2 второй главы автор сосредоточивается на анализе взглядов Сергея Эйзенштейна на природу анимационного кино. В этой части рассматриваются особенности китайских анимационных фильмов, основанных на сюжете «Путешествие на Запад». Автор отмечает, что Эйзенштейн считал главной проблемой анимации и кино в целом сочетание мифологических кодов с рациональным содержанием. В своей неопубликованной статье о творчестве Диснея Эйзенштейн уделял особое внимание образам животных как кодам

архаичного ряда, которые использовались древними людьми для описания общества и космоса в целом. Это имеет прямое отношение к персонажам и сюжетам китайского романа и отражает сущность современного анимационного дизайна.

Параграф 2.2 второй главы особенно важен, так как автор исследует взгляды Сергея Эйзенштейна на природу анимационного кино, что подчеркивает глубину исследования. Большинство исследователей сосредотачиваются на изучении монтажных теорий Эйзенштейна, в то время как его неопубликованные заметки редко упоминаются. Это придает исследованию значительную методологическую ценность.

Автор подробно проанализировал три репрезентативных анимационных произведения разных периодов и этот исследовательский подход весьма удачен, так как он позволяет детально рассмотреть особенности визуальных решений, сочетающих традиции и инновации. В исследовании проанализированы различные социально-культурные и идеологические восприятия этих произведений и их персонажей в разные исторические периоды. Эта часть исследования ясно излагает процесс создания анимационных версий по мотивам «Путешествия на Запад» в Китае и демонстрирует историю и современное состояние китайского анимационного дизайна.

В третьей главе «Развитие индустрии анимации в Китае и проектные стратегии продвижения классического литературного наследия в медиапространстве» автор сначала анализирует существующие проблемы в китайской анимационной индустрии. В четырех разделах подробно

рассматриваются состояние китайской анимационной индустрии и вызовы, с которыми она сталкивается. Несмотря на быстрый рост китайского анимационного рынка, существуют определенные технические недостатки и нехватка квалифицированных кадров. Автор указывает на необходимость усиления работы в области развития высоких технологий, подготовки профессиональных кадров и позиционирования на рынке. Приводятся идеи Жана Бодрийяра для объяснения важности продвижения анимационной индустрии, а также рассматриваются четыре конкретные модели развития. Особое внимание уделяется тому, что в разделе 3.3.2 автор указывает на необходимость развития китайской анимации на основе классической китайской литературы и мифологии.

В разделе 3.4 автор, опираясь на опыт создания и распространения анимационных фильмов по мотивам «Путешествия на Запад», предлагает методы разработки контента, направленные на создание общего культурного бренда Китая и поиск новых художественных форм выражения. Автор выявляет ключевые проблемы и предлагает стратегию развития китайской анимационной индустрии, основанную на адаптации классической китайской литературы и мифологических сюжетов, что логически связывает исследование с предыдущими главами и делает работу весьма последовательной.

В заключительной части автор возвращается к теории Маршалла Маклюэна о «горячих» и «холодных» медиа, предлагая прогнозы относительно будущего анимационного дизайна. Подчеркивается, что культурные особенности и ценности различных народов являются ключевыми факторами, определяющими инновации и развитие. Автор предлагает четыре основных пути развития китайской анимации

и указывает на необходимость укоренения успешного анимационного дизайна в мифологии и мифологическом мышлении, что должно резонировать с коллективным бессознательным народа и его архетипами. Этот раздел представляет собой всеобъемлющее логическое обобщение всего исследования.

В целом, диссертация Ню Сюэбяо заслуживает высокой оценки, так как автор провел не только теоретически анализирует базу для анимационных визуальных адаптаций, но и предлагает конкретные пути применения инноваций анимационного дизайна на практике. Проведенный автором подробный анализ существующего положения анимационной индустрии в Китае подводит к выводу, что теория и практика неразрывно связаны между собой, т.к. без последовательного развития анимационного рынка невозможно развитие массового анимационного дизайна.

Таким образом, это исследование представляет собой успешное сочетание теории и практики, не только имея важное значение для области китайского анимационного дизайна, но и предоставляя ценные идеи для культурного наследия и инновационного развития мировой анимационной индустрии. Автор демонстрирует высокую академическую компетентность и четкое понимание проблематики, структура работы ясна, аргументация убедительна, что делает диссертацию высоко академически значимой и практически полезной, полностью соответствующей заявленной теме.

Тем не менее, необходимо указать на некоторые недостатки, выявленные в ходе анализа диссертации:

1. В тексте диссертации используется множество специфических терминов.

Было бы полезно, если бы автор предоставил более подробные определения этих терминов в сносках или в приложении.

2. Хотя в диссертации подчеркивается важность создания анимационного контента, конкретный анализ оригинальности сценариев анимации недостаточно глубокий. Будущие исследования могли бы более детально рассмотреть, как осуществлять творческую адаптацию, соблюдая уважение к оригинальному произведению и удовлетворяя эстетические потребности зрителей разных возрастных групп.

3. В работе упоминаются новые интерактивные технологии, такие как VR/AR, но их применение и влияние на современный анимационный дизайн раскрыты не полностью. Более глубокое исследование этой темы могло бы значительно обогатить работу.

4. Если автор в будущем решит продолжить исследования в направлении современного анимационного дизайна китайского классического культурного наследия, полезно было бы более подробно изучить, какие показатели подвержены влиянию современного медиапространства.

Важно отметить, что данные замечания не умаляют общего положительного впечатления от диссертации.

Автореферат и публикации отражают основное содержание работы. Ню Сюэбяо провел самостоятельное, полное и комплексное исследование. Автореферат диссертации и 16 публикаций по теме работы (включая публикации в рекомендованных ВАК РФ изданиях) соответствуют содержанию диссертации. Следует отметить, что полнота изложения и количество публикаций охватывают

многие аспекты рассматриваемой проблемы.

Диссертационное исследование Ню Сюэбяо полностью отвечает требованиям пунктов 9 -14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Официальный оппонент:

Доцент, доктор искусствоведения,

профессор кафедры Системного дизайна

ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.)»

Казакова Наталья Юрьевна

24.03.2025.

Почтовый адрес: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д.35

тел. +7 (495) 811-01-01

e-mail: kazakova-nu@rguk.ru

Подпись руки Казаковой Н.Ю.

Специалист по кадрам

ОТДЕЛ КАДРОВ