ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора искусствоведения Яковлевой Елены Пантелеевны
на диссертацию **Ма Цзыюе**
«Тенденции и направления в искусстве китайской гравюры периода реформ и открытости (1978 – 2020-е гг.): особенности локальных школ»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3 - Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)
(искусствоведение)

Диссертационное исследование Ма Цзыюе следует рассматривать в контексте уникальности искусства современной китайской гравюры и значимости межкультурных художественных связей китайского и зарубежного искусства в развитии этого старейшего в Китае вида художественного творчества.

Как следует из названия, диссертационная работа посвящена исследованию ведущего в Китайской Народной Республике вида изобразительного искусства – китайской гравюры последнего периода ее развития, а именно периода Реформ и открытости, когда проводимые в Китайском государстве реформы были направлены на создание социализма с китайской спецификой, впервые в истории нацеленного на открытость внешнему миру.

В связи с этим тема, заявленная в диссертации, представляется важной, актуальной и значимой в свете расширяющегося культурного и научного обмена между Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и другими государствами, ибо она сосредоточена на изучении современных художественных тенденций в области гравюры, демонстрирует ее «уникальность, национальную идентичность и множественность направлений новейшего китайского искусства» (с. 3). Важнейшим вопросом для современных исследователей китайской гравюры является также интеграция большой исторической традиции в пределы современного искусства, что нашло яркое отражение в печатной графике. Многообразие путей и перспектив развития искусства гравюры представлено в диссертации

десятками школ и направлений, потребовавших от автора глубоких знаний, систематизации, научного подхода и концептуальных обобщений, в том числе обобщений на основе заимствованного опыта зарубежных коллег из России, Советского Союза, стран Запада, Индии, Кореи и Японии, что позволило искусству КНР впитать в себя и творчески переработать новые концепции, художественные стили и методы, получившие отражение в произведениях современной китайской гравюры. Появление научных исследований по ранее не освещаемой в искусствоведении проблематике способствовало формированию более полной и широкой панорамы развития истории искусства китайской гравюры и специального художественного образования.

Ма Цзыюе аргументировано обосновала **актуальность** своего исследования, указав на то, что проделанная ею работа базируется на изучении многолетней истории китайской и международной печатной графики, ее техник и стилевых направлений. Современная китайская гравюра – одно из наиболее широко представленных видов художественного творчества в КНР – в настоящее время переживает период своего расцвета и обновления художественного языка, чему способствовали самые разные факторы, в том числе творческая деятельность знаменитого китайского писателя, художника и коллекционера Лу Синя, бурный рост книгопечатания в стране, развитие тиражной графики и зарубежные влияния.

Научная новизна проведенного исследования заключается во всестороннем и подробном анализе художественной эволюции китайской гравюры периода Реформ и открытости, т.е. с 1978 по 2020-е годы. При этом в научный оборот введены названия и отличительные особенности различных региональных школ и их крупнейших представителей. В рамках диссертационного исследования автором раскрыты особенности ряда творческих практик и технологий, присущих современной китайской гравюре, сочетающей в себе как традиционные, так и современные черты. Одновременно диссертантом исследован вопрос трансформации творческих

концепций и эстетического мировоззрения художника, развивающегося в пространстве сложных социокультурных процессов, сопровождающих очередной виток технологической и информационной эволюции. Анализ степени изученности рассматриваемой проблемы свидетельствует об отсутствии специальных исследований комплексного характера по теме диссертации, что также подчеркивает ее научную значимость.

Исходя из вышеизложенного, **цель** диссертационного исследования Ма Цзыюе заключается в «создании панорамной картины тенденций и направлений современной китайской гравюры в ее эволюционном развитии, а также в выявлении и анализе локальных школ и центров современной китайской гравюры и прогнозировании дальнейших путей ее развития» (с. 14).

Заданная цель обусловила постановку круга сформулированных автором **задач**, в число которых вошло исследование контекста последнего периода истории Нового Китая, а именно периода Политики реформ и открытости. Это также определение художественных особенностей ведущих школ, центров и мастерских; выявление круга наиболее значимых мастеров гравюры современного Китая; представление своеобразия современной китайской гравюры как важной составляющей общего художественного процесса, показанного сквозь призму международного диалога новейшего искусства.

В основу **методологии** диссертационного исследования Ма Цзыюе вполне обоснованно положен комплексный подход, включающий культурно-исторический, формально-стилевой и иконографический анализ, позволяющий всесторонне рассмотреть искусство китайской гравюры в его исторической ретроспекции, рассмотреть ее тенденции и направления, а также перспективы развития этого вида искусства.

Теоретико-методологическая основа исследования определяется основными идеями, разработанными в таких науках как искусствоведение, культурология, эстетика, философия, история Китая, история

художественного образования, история и изучение художественного коллекционирования.

Источниковой базой исследования являются уникальные и тиражные произведения китайской гравюры разных жанров, скрупулезно выявленные соискателем в собраниях крупнейших музеев и частных коллекций КНР.

Особо значимым в работе является то, что впервые в диссертации рассмотрен феномен китайской гравюры периода Политики реформ и открытости, что позволило выявить в профессиональной деятельности китайских художников-гравёров преемственность традиций китайской гравюры середины XX столетия, стоявшей в авангарде Движения за новую культуру в 1930-е годы, когда инструментом государственной политики периода японо-китайской войны 1937 – 1945 годов и последующего десятилетия выступал агитационный плакат как один из важнейших видов искусства, использующий традиционные техники печатной графики. Общеизвестно, что под руководством Мао Цзэдуна китайская гравюра продолжала сохранять свое важное положение в китайском обществе.

Научная гипотеза, выдвигаемая соискателем в работе, базируется на следующих основных положениях:

1.Современные китайские художники используют техники гравюры для создания произведений уникальной графики, а современная китайская гравюра свидетельствует об усилении взаимосвязи и взаимовлияния с новейшими направлениями китайской живописи, искусства кино и фотографии, нарушая подчас межвидовые границы творчества.

2. Современная китайская гравюра не ограничивается задачами агитационной графики, как это было в середине XX века, а ее тематика и изобразительный язык следуют за тенденциями современной китайской живописи, стремящейся к отображению идей национальной идентичности в новых формах, что объясняет такие основные стилевые направления современной китайской гравюры как абстракционизм, реализм, постмодернизм, импрессионизм и др.

3. В отличие от советских художников, разрабатывавших патриотический батальный жанр в форме картины, китайские мастера искусств воплощали его, главным образом, в технике гравюры, что нашло объяснение в важной пропагандистской функции плакатов, листовок, иллюстрированной книги и «гравюры», заместившей китайский народный лубок.

4. Китайскую печатную графику периода Реформ и открытости отличает совешенствование и разнообразие техник гравюры, активное внедрение новейших технологий эскизирования и печати в инструментарий художника (фототехника, графические программы и др.). Обогащение технических приемов способствовало освоению новых технологий и обновлению художественного языка.

5. Художники, использующие новые технологии (такие как приемы фотоколлажа), в большей степени стремятся к стилистическому индивидуализму, транслируя приемы западноевропейского искусства, а художники, сохраняющие национальные традиции китайского искусства, работают в традиционных техниках гравюры – ксилографии, шелкографии, акватипии, литографии и др.

6. С наступлением наиболее плодотворного периода развития китайской гравюры, т.е. с 1978 года, он состоял из трех этапов: *Первого* (конец 1970-х и начало 1980-х годов), когда после Культурной революции существенно возросла активность художников-гравёров и расцвело творчество молодых и опытных гравёров и в разных регионах Китая появились их объединения; увеличилось количество выставок гравюры и появились новые ее виды. *Второго этапа* (с середины-конца 1980-х до начала 1990-х годов), когда наступил период трансформации китайской гравюры. Данный этап в корне отличается от предыдущего, когда гравюра на дереве изготавливалась преимущественно для политической пропаганды. Чтобы прорваться через композиционные модели и творческие формы гравюры предыдущих этапов, художники стали отходить от традиционной

системы создания гравюры, режима композиции и применения цвета и начали создавать новый язык гравюры. Это был этап прорыва традиции и трансформации в современность. В течение *третьего этапа* (с середины 1990-х годов по настоящее время) китайские граверы пережили стадии консерватизма, инновационных поисков и активных культурных обменов между искусством Китая и Запада. Художники стали мыслить более вдумчиво, перестали слепо гнаться за новизной и в создании гравюр стремились к совершенству. В результате, китайская гравюра вступила в стадию устойчивого развития.

Теоретическая значимость диссертационного исследования для отечественного и китайского искусствознания заключается в том, что оно способствует лучшему пониманию влияния традиций, тенденций и направлений в искусстве китайской гравюры периода Политики реформ и открытости на становление и развитие особенностей локальных школ. Диссертация Ма Цзыюе способствует осознанию культурной и художественной ценности произведений современной китайской гравюры, «что позволяет уже в наше время сформулировать методы ее сохранения, а также пути дальнейшего развития традиционных и новаторских техник этого вида китайского искусства» (с. 17). Кроме того, настоящее исследование способствует развитию культурного обмена между Китаем и Россией, вводя в научный оборот российского искусствознания сведения о новейших школах КНР, их ярчайших мастерах и произведениях. Все это дает возможность создания обновленных лекционных курсов по истории и теории современного искусства КНР, дополняя существующую картину его развития.

Практическая значимость диссертации Ма Цзыюе способствуют формированию более полного представления о художественных процессах в Китайской Народной Республике периода Политики реформ и открытости. Ее материалы могут быть использованы в научно-исследовательской, учебной, выставочной и преподавательской работе; при написании статей и

монографий; в образовательном процессе – при составлении курса лекций по искусству гравюры КНР рассматриваемого периода; при изучении творческой деятельности китайских художников разных направлений и течений, а также по истории советско-китайских и китайско-российских обменов в области изобразительного искусства и художественного образования.

Достоверность результатов исследования подтверждается, прежде всего, достаточной апробацией в процессе научно-исследовательской деятельности самого автора, а также привлечением обширного количества источников и эмпирического материала. Внушительная база литературных источников объединяет исследовательские труды, исторические документы и специальные искусствоведческие публикации.

Диссертация представлена на русском и китайском языках общим объемом 331 страница.

Структура работы традиционна для научного исследования: основной текст на русском языке состоит из введения, трех глав, заключения (всего 137 страниц), обширнейшего списка литературы на русском и китайском языках (315 наименований), двух приложений: Приложения 1. «Информационная таблица о национальных выставках Китая по теме искусства гравюры (с первой по пятую выставки)» (с. 179) и Приложения 2. «Информационная таблица о национальных выставках Китая по теме искусства гравюры в новую эпоху (1979 – 1990 гг.)» (с. 180 – 181), а также альбома иллюстраций (263 сюжета). Текст на русском языке включает введение, три главы, поделенные на разделы, заключение, список литературы на русском и китайском языках (с. 138 – 178). Хотелось бы отметить весьма ценный обзор историографии вопроса, включающий диссертационные искусствоведческие исследования по близкой тематике, защищенные в России, Китае и Беларуси на протяжении последних десятилетий.

Структура диссертации представляется продуманной и логически обусловленной. Как и положено, текст диссертации открывает введение, в

котором автор обосновывает актуальность исследования, определяет его объект и предмет, цель и задачи, раскрывает степень научной разработанности проблемы, перечисляет методы исследования, определяет его научную новизну, формулирует теоретическую и практическую значимость и выносимые на защиту основные положения диссертации, приводит сведения о ее апробации. **Апробация результатов** исследования нашла отражение в четырех статьях диссертанта, опубликованных в научных изданиях ВАК РФ (две статьи в соавторстве) и трех статьях в изданиях, зарегистрированных в базе РИНЦ (одна в соавторстве), а также в четырех докладах диссертанта, прочитанных на международных научных конференциях в вузах России. Общий объем публикаций диссертанта составляет 2,31 п. л.

В **Главе 1 «Происхождение и развитие современной китайской гравюры»** (с. 20 – 45) соискателем рассматриваются четыре первых этапа эволюции китайской гравюры: раздел *1.1. «О происхождении китайской гравюры»*; раздел *1.2. «Гравюра периода Китайской Республики (1912 – 1949): деятельность Лу Синя и влияние советской ксилографии на развитие гравюры Китая»*; раздел *1.3. «Печатная графика периода Китайской Народной Республики (1949 – 1966)»* и раздел *1.4. «Культурная революция (1966 – 1978): печатная графика и политический плакат».*

Чрезвычайно важными разделами главы 1 являются разделы 1.3 и 1.4, связанные с историей общественного переустройства китайского общества и с провозглашением Китайской Народной Республики, коренным образом повлиявшим на развитие социалистической культуры Китая, когда искусство стало инструментом государственной пропаганды.

В **Главе 2 «Политика реформ и открытости (1978 – 2023) – период инноваций и открытий в культуре Китая»** (с. 46 – 93) соискателем анализируются *«художественные особенности современной китайской гравюры, рассмотренные в контексте диалога с актуальными тенденциями мирового искусства (1978 – 2023)» (раздел 2.1),* рассматриваются *«цифровые*

технологии в современной печатной графике (раздел 2.2) и *крупнейшие школы современной гравюры КНР (Бэйдахуан, Сычуань, Цзянсу, Юньнань) и их стилевые особенности (раздел 2.3).*

Цифровая графика сочетает в себе традиционное искусство гравюры с современными цифровыми технологиями. Его производственный процесс не только сохраняет тонкость и сложность полиграфического искусства, но и включает в себя гибкость и широту цифровых средств массовой информации.

Производственный процесс и технические аспекты цифровой графики охватывают весь процесс от получения изображения до конечного результата, а каждое звено требует тщательного проектирования и технической грамотности от мастера. Среди наиболее известных художников, использующих цифровые технологии в современной графике можно назвать Гу Цзюйи, Юй Сяодуна и др.

В разделе *2.3. «Крупнейшие школы современной гравюры КНР (Бэйдахуан, Сычуань, Цзянсу, Юньнань) и их стилевые особенности»* анализируется художественное своеобразие региональных художественных объединений, когда период Реформ и открытости привёл к активному развитию Сычуаньской, Бэйдахуанской и Цзянсуской мастерских. Формировались также региональные направления Юньнаньская гравюра, Дацинская гравюра (Хэйлунцзян), Пекинское общество граверов «Май», Тяньцзиньская гравюра «Тангу», Хэбэйская гравюра, гравюра Внутренней Монголии «Чжэлиму», Гуандунская гравюра «Синди», гравюра Цзянси «Ичунь», Хубэйская рабочая гравюра, Ичуньская гравюра и другие направления, часто конкурировавшие между собой. Наиболее известными из вышеперечисленных направлений стали гравюры Бэйдахуана, Юньнани, Сычуани и Тяньцзиня, каждая из которых представлена своими мастерами и уникальным художественным языком.

Здесь следует сделать соискателю **замечание**: при всей продуманности структуры диссертации, Ма Цзыюе допустила упущение: не существующий в структуре главы 2 раздел 2.4 слился с предыдущим разделом, носившим

название *«Крупнейшие школы современной гравюры КНР Бэйдахуан, Сычуань, Цзянсу, Юньнань и их стилевые особенности».*

В главе 3 исследуется **современная китайская гравюра и ее международное значение** (с. 94 – 128). В разделе 3.1 рассматривается *китайская гравюра на международной художественной арене 1970 – 2020-х годов*, а в разделе 3.2 – *музейные собрания современной китайской гравюры*: в Национальном художественном музее Китая, в Музее гравюры в Шэньчжоу, в Музее китайской гравюры, в Шанхайском (上海) художественном музее, в Дворцовом музее (故宫博物院), Пекинском (北京) музее современного искусства, Современная гравюра в Шанхайском (上海 художественном музее, Современная гравюра в Нанкинском (南京 музее, в Музее Чэнду (成都), в Художественном музее Гуанчжоу (广州), в Гонконгском (香港 художественном музее, Художественном музее Макао (澳门. Раздел 3.3 посвящен *актуальным вопросам и перспективам развития современной китайской гравюры.*

Далее логика структуры главы 3 нарушается, и диссертант вновь обращается к разделу *2.2 предыдущей главы «цифровые технологии в современной печатной графике»*, рассматривая применение цифровых технологий для имитации художественных приемов гравюры в современной художественной практике, и вновь возвращается к разделу *2.3 «крупнейшие школы современной гравюры КНР (Бэйдахуан, Сычуань, Цзянсу, Юньнань) и их стилевые особенности».*

Главной темой **главы 3 «Современная китайская гравюра и ее международное значение»** становится история китайской гравюры за последние полвека, в том числе рассматриваются произведения представителей русской эмиграции в Харбине и Шанхае, где открывались русские художественные центры, вносившие значительный художественный вклад в развитие китайского искусства.

В 1950-е годы китайская гравюра постепенно достигла международного уровня. Значительно оживились международные обмены. Китайские художники-граверы активно участвовали в деятельности Международной федерации графики и устанавливали тесное сотрудничество с зарубежными художниками. В разделе 3.2 *«Музейные собрания современной китайской гравюры»* приводится обзор важнейших коллекций ведущих музеев Китая, а в разделе *3.3. «Актуальные вопросы и перспективы развития современной китайской гравюры»* демонстрируются ее уникальные характеристики и стили. Нельзя не согласиться с соискателем, полагающим, что «современная китайская гравюра – это вид искусства, разработанный на основе традиционной китайской гравюры, освоившей комплексные инновации и совершившей прорыв с точки зрения технологий, тематики и методов выражения, продемонстрировав богатое художественное содержание» (с. 113).

В связи с 3 главой хотелось бы задать **вопрос соискателю**: известно, что в собрание Государственного Эрмитажа входят произведения китайской народной картины няньхуа, а имеются ли в российских музеях няньхуа периода Политики реформ и открытости?

В **Заключении** диссертант подводит итоги проведенного исследования и формулирует ряд основополагающих выводов по рассматриваемой проблематике. Ма Цзыюе провела масштабный и углубленный анализ, впервые в науке представив картину развития современной китайской гравюры периода Политики реформ и открытости, и определила ключевые особенности локальных школ китайской гравюры. В ходе исследования она проанализировала художественные особенности ведущих школ современной китайской гравюры, центров и мастерских, а также выявила круг наиболее значимых мастеров гравюры современного Китая.

В исследовании имеется немало интересных иллюстраций. Как видится, представленный в диссертации материал можно рекомендовать к публикации в Китае и в России в виде самостоятельной монографии. Это

создало бы предпосылки для дальнейшего, более широкого круга исследований межкультурных российско-китайских связей и в других гуманитарных и творческих сферах.

Сделанные выше замечания технического порядка, а также **рекомендации** осветить в работе творческую деятельность не упомянутых китайских гравёров, обучавшихся в СССР на графическом факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина – аспиранта У Бидуаня и студента-отличника того же факультета Чень Цзуньсаня, а также живописцев, работавших в технике гравюры, – Дэн Шу и Фынь Чжен, не умаляют научной ценности исследования Ма Цзыюе, но дают возможность напомнить и об этих выпускниках ленинградского вуза 1950 – начала 1960-х годов.

Заключение.

Диссертация Ма Цзыюе «Тенденции и направления в искусстве китайской гравюры периода Реформ и открытости (1978 – 2020-е гг.): особенности локальных школ», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение) является завершенной научно-исследовательской работой. Тема, объект, предмет и содержание диссертации соответствуют пунктам 37, 38, 39, 40, 43 Паспорта научной специальности 5.10.3 - Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Автореферат полностью отражает содержание работы. Диссертация имеет безусловное значение для современного искусствознания и соответствует требованиям пп. 9 – 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции на соискание ученой степени кандидата наук, так как является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи комплексного исследования

феномена искусства китайской гравюры периода Реформ и открытости (1978 – 2020-е гг.), а ее автор Ма Цзыюе заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Яковлева Елена Пантелеевна
доктор искусствоведения,
ведущий научный сотрудник
сектора актуальных проблем
современной художественной культуры
Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»

Подпись Е.П. Яковлевой заверяю.
Руководитель отдела управления кадрами
и трудовыми отношениями РИИИ

«09» июня 2025 г.

Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств» (РИИИ)
Министерство культуры Российской Федерации
190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 5.
E-mail организации: spb@artcenter.ru
Веб-сайт организации: https://artcenter.ru/
Телефон организации: +7 (812) 314-41-36