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

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационное исследование Чжу Юйвэнь на тему «Поиски средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества. Направления и тенденции начала XXI века», представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности

5.10.3 – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Диссертационная работа Чжу Юйвэнь посвящена исследованию новейших средств выразительности в фотопрактиках Китая их взаимодействию с проектными сферами деятельности, дизайном, современным художественно-промышленным образованием в эпоху цифровых технологий. Диссертация и автореферат представлены на русском и китайском языках, в авторизованном переводе на русский язык.

Актуальность темы исследования

Диссертация Чжу Юйвэнь затрагивает важную проблему взаимодействия современных технических видов искусства, к которым относится и фотография, со сферами дизайна, визуальных коммуникаций, массовой культуры. Проектные методы активно проникают во все области современного творчества, появляются новые области креативных технологий, в которых используются фотографические изображения. В самом фотоискусстве с конца XX века систематически применяются цифровые

инструменты, позволяющие внедрять фотоизображения в качестве элементов средового дизайна, массовой коммуникации, инсталляционных проектов. Все эти процессы активизируют задачу, связанную с изучением генезиса фотоискусства в XXI веке, выявляют необходимость теоретического переосмысления того явления, которое называют современной фотографией, актуальным становится анализ её новых прикладных форм. Осмысление новейших художественных процессов в области китайской прикладной фотографии позволяет выявить закономерности и особенности регионального развития, что в свою очередь открывает возможности применять выводы исследования как в творческой, так и в образовательной сферах.

Несмотря на то, что накоплен значительный практический и теоретический материал, связанный с отдельными вопросами статуса фотографии в разных сферах дизайна XX века, проблемы новейших творческих разработок, где она играет немаловажную роль, затрагиваются крайне редко, особенно в формате Китая, страны с ведущей мировой экономикой и самобытной древней культурой. В связи с этим, тема представляется не только оригинальной, но и чрезвычайно актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Сформулированные в диссертации научные положения являются итогом проведённого авторского исследования, анализа историографии, сбора и систематизации визуального, документального, искусствоведческого, художественно-критического материала. Поставленные автором задачи нашли отражение в структуре исследования и итоговых выводах.

В параграфах первой главы «Эволюция мирового фотоискусства: сложение представлений о специфике художественных форм и жанров» указывается, что процесс технологической эволюции фотоискусства от фотохимических и оптических опытов XIX в. до особого инструментария в руках пользователя в XX веке определялся и формировался как научными, так и художественными

потребностями социума. Развитие фотографии — это не только поступательное движение в области технологий и искусства, но и непрерывные изменения восприятия и понимания человечеством реального мира. Автор подчёркивает важность фотографии как средства творческого самовыражения индивидуума, так же, как и механизма исторического осмысления действительности. Попытки анализа эволюции фотоискусства приводят Чжу Юйвэнь к осмыслению фотоискусства как медиа, к анализу роли фотоискусства в отражении истории, что по замыслу автора связано с целью данного исследования: поиску средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества. Отмечены интернациональные факторы формирования средств художественной выразительности фотоискусства. Во второй главе «Художественные инновации конца XX — начала XXI века и их влияние на современную китайскую фотографию» Чжу Юйвэнь последовательно излагает своё видение важных аспектов исследования, таких как влияние постмодернизма на фотографию, появление новых нарративов, символизации тела и его социальной интерпретации, комментирует такой хрестоматийный аспект, как переплетение сюрреалистического и абстрактного, описывает особенности пейзажной фотографии, выделяя здесь инновации в «естественном повествовании и пространственной поэтике». Завершающая, третья глава «Перспективные направления развития современной фотографии в Китае» предлагает к рассмотрению некоторые инновации фотографии в контексте цифровых технологий, рассматривает «визуальный язык междисциплинарного диалога», останавливаясь на публичных фотопроектах в эпоху глобализации. Здесь же можно обнаружить ответ о месте и роли фотоискусства в современных художественных и дизайнерских проектах. Чжу Юйвэнь раскрываются принципы общения авторов с аудиторией, что предполагало, как анализ выставочных и музейных проектов, так и практическое участие в них в качестве куратора и автора. В работе также

представлена одна из важных тенденций современного фотоискусства, связанная с широким внедрением преподавания фотоискусства и фотодизайна (фотографики) в систему художественного и дизайн-образования. Автор пытается осмыслить перспективные формы фотоискусства, останавливая своё внимание на его интерактивных формах.

Обоснованность и достоверность научных положений, заключений и выводов не вызывает сомнений, в следствии авторитетности научной базы исследования, применения автором апробированного научно-исследовательского аппарата.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Степень достоверности результатов проведённого исследования обеспечивается: обширной источниковедческой базой (более 270 источников на русском, китайском и других языках), и тщательностью анализа собранного визуального материала (более 320 проаннотированных иллюстраций), использованием традиционных искусствоведческих методов исследования, публикациями и выступлениями на научных конференциях, проверкой положений в ходе творческой и педагогической деятельности автора. Многие произведения и авторы впервые вводятся в научный оборот. Диссертант участвовал в организации и проведении целого ряда фотографических фестивалей и проектов как куратор и автор произведений.

Стоит также отметить и наличие публикаций автора по теме на китайском языке в профессиональных изданиях.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Диссертация посвящена малоисследованному с точки зрения истории, теории и практики современного фотоискусства и дизайна предмету: средствам художественной выразительности в новейшем фотоискусстве Китая,

направлениям и тенденциям начала XXI века в контексте дизайнерского творчества, а, следовательно, прикладного бытования современной фотографии в формате взаимодействия с различными видами проектной художественной деятельности.

В диссертации обозначены этапы развития фотоискусства в Китае в контексте истории мировой фотогорафии с выявлением проектно-технологической и художественно-образной специфики фотоискусства конца XX — начала XXI вв., даны попытки систематизации тенденций развития современной китайской фотографии в сфере её взаимодействии с социумом и различными видами искусства. Автор исследования попытался выявить художественные средства современного китайского фотоискусства, обеспечивающие включение его в актуальные процессы культурных коммуникаций в рамках сохранения национальных культурных традиций; указан ряд общих принципов и приёмов, проявляющихся в синтетическом характере современных технических видов искусства и их коммуникативной роли, использовании цифровых технологий. Работа Чжу Юйвэнь представляет пример комплексного исследования сложных культурный процессов на междисциплинарном уровне, и является, безусловно, важной для дальнейших научных исследований, как самого автора, так и его коллег.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Проведённый анализ и выводы работы, представляющей одну из первых попыток актуализации научного интереса к современным междисциплинарным интеграциям творческих практик, позволяют использовать материал для последующего теоретизирования. Практическое применение может быть осуществлено в формате учебных курсов в контексте визуально-оптических видов творчества, в проектной и художественной деятельности.

Замечания и предложения по тексту диссертации

1. В исследовании затронут слишком широкий временной период – фактически речь идёт о XX-XXI в., хотя в названии диссертации определён довольно точный отрезок – начало XXI.

2. Предмет исследования не ясен до конца, т.к. «контекст проектной деятельности и смежные виды проектного творчества, в частности дизайн» представляются слишком расплывчатыми категориями, в результате чего отсутствует внутренняя логика исследования. Очевиден вопрос о каком роде дизайна идёт речь? Выставочном, экспозиционном, рекламном, полиграфическом или ином? В контексте какого вида «дизайнерского творчества» намечен анализ новейших фотографических практик?

На 11 стр. читаем, что предмет исследования – «система средств художественной выразительности в новейшем фотоискусстве Китая». Понятие «система» предполагает выделение из множества элементов ключевых, чей конкретный анализ сделал бы суть исследования более ясной, а структуру – чёткой и логичной.

2. Географические рамки исследования: автор включает помимо Китая «страны Азии, Россию, страны Европы и Америки». Такого рода широкий географический охват не кажется убедительным. Китайские практики фотографии и дизайна в сравнении с мировыми культурными процессами безусловно представляют значительную региональную специфику. Следовало бы структурировать отдельные проблемы, связанные, например, с разделением зон влияний, выделением лидеров мировых процессов. В общем объёме текста уделяется недостаточное внимание именно локальной специфике исследований.

3. В первой главе диссертации недостаточно внимания уделено китайской специфике развития фотоискусства, взаимодействию Китая с западными странами, его месте в эволюции мировых фотопроцессов. Тема «специфики форм и жанров» фотографии в Китае требует более проработанных пояснений,

как и вопросы региональных аспектов коллекционирования фотографии, деятельности музеев и галерей. Здесь же, помимо упоминания западных исследователей стоило бы апеллировать и к китайским авторам. Необходимо также пояснить, почему «особое место в первой главе занимает исследование роли фотографии как средства массовой коммуникации и пропаганды» в СССР.

4. Выводы по второй главе могли бы стать «планом» основной части диссертации. Здесь бегло упоминаются в том числе пространственные концепции, дизайн книг, фотография моды, арт-инсталляции, боди-арт с использованием фотографии о которых нужно было бы рассказать подробнее, представив структурный анализ разнообразных дизайнерских практик, привлекающих фотографические изображения.

Не ясно, почему автор в этой главе рассуждает о фотографии в целом, а не о фотографии как составляющей дизайнерских видов деятельности. В тексте стоило бы обозначить основные направления дизайна, в которых фотография фигурирует в качестве неотъемлемого элемента и уделить внимание их анализу.

5. В исследовании упоминались цифровые инструменты фотоискусства, стоило бы пояснить, почему отдельная глава посвящена продолжению рассмотрения данных проблем. Если использование графических редакторов представляется как своего рода инструмент создания новой визуальности, фактически цифрового дизайна, где реальность выводится за рамки онтологии фотографии как явления, это необходимо обосновать, также, как и выбор автором проектов, связанных с виртуальной реальностью именно из сферы компьютерных программ и Интернета.

В параграфе исследования «Междисциплинарная интеграция: психологические и социологические темы в фотографии» приведено достаточно интересные примеры фотографических проектов, чей экспозиционный дизайн кажется весьма оригинальным и нуждается в

подробном анализе не только с точки зрения идеологии тем, но с точки зрения новых средств художественной выразительности – основного вопроса диссертационного исследования.

Нельзя не согласиться, что упоминание о китайской каллиграфии очень уместно с точки зрения особенностей культуры, а также как пример книжного (полиграфического) дизайна, где взаимодействие изображения и текста являются основополагающим моментом художественной выразительности объекта. К сожалению, автор не развивает эту тему, ограничиваясь одним небольшим абзацем.

В параграфе «Организация и проведение фотопроектов в публичном пространстве» автор перечисляет главные художественные выставки, прошедшие в стране с начала XXI века, а также появившиеся за это время специализированные культурные институции. Однако недостаточно внимания уделено экспозиционному дизайну фотовыставок, национальной специфике в сравнении с мировыми тенденциями, всего один абзац посвящён фотокниге, но без указания примеров. Включение в исследование, например, блока «Возникновение и влияние фотоярмарок и фестивалей – фотография в международных художественных мероприятиях» усложняет структуру диссертации, возникает вопрос о его уместности, вопросы «Современная фотография и рынок» и «Окружающая среда, общество и культура: повествование и критика фотографии в более широком контексте» – вообще выходят за рамки исследования. Тема «новых способов и идей демонстрации фотографии» важна для концепции исследования, однако материал зачастую сводится к перечислению тематической и проблемной направленности выставок, прошедших в Китае за последние десятилетия. Стоило бы уделить непосредственное внимание актуальным аспектам выставочного дизайна, особенностям экспозиционных практик.

Тем не менее, несмотря на указанные спорные аспекты и недостатки, диссертация представляет несомненно интерес, а с учётом высказанных

замечаний могла бы стать отправной точкой для дальнейших исследований и публикаций.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационное исследование Чжу Юйвэнь «Поиски средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества. Направления и тенденции начала XXI в.» представляет собой попытку осмысления современных процессов развития фотоискусства Китая в контексте проектного дизайнерского творчества и глобальных коммуникационных процессов.

Диссертация Чжу Юйвэнь является завершённой, самостоятельной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, представленным на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Автором подготовлено 6 статей в рецензируемых научных журналах из списка рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования, а также 6 статей в других изданиях, включая сборники материалов международных научных конференций и статьи на китайском языке. Содержание автореферата диссертации раскрывает содержание исследования. Иллюстративный материал подчинён общей содержательной канве исследования.

Исследование соответствует паспорту научной специальности 5.10.3 — Виды искусства (техническая эстетика и дизайн): п. 54. Дизайн в системе культуры; п. 57. Дизайн информационной среды; п. 58. Коммуникативные аспекты дизайна; п. 60. Авторские концепции в дизайне и п. 67. Цифровые технологии в дизайне: от проектирования до производства.

Диссертация отвечает требованиям пп. 9–11 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (в ред. Постановлений Правительства

Российской Федерации № 723 от 30.07.2014, № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, № 650 от 29.05.2017, № 1024 от 28.08.2017, № 1168 от 01.10.2018, № 426 от 20.03.2021; с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 № АКПИ14-115, Постановлением правительства Российской Федерации № 751 от 26.05.2020), а её автор **Чжу Юйвэнь** заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 — Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, заведующий Отделом фотографии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина»
О.Н. Аверьянова

Подпись О.Н. Аверьяновой удостоверяю:

Начальник Отдела кадров

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Белова Наталья Борисовна _____

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

(ГМИИ им. А.С. Пушкина) 26.09.2023

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 12

+7 (495) 697-69-74

finearts@arts-museum.ru

https://www.pushkinmuseum.art/