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 тенденций развития современного фотоискусства в Китае в контексте дизайнерского творчества, автор системно рассматривает роль фотоискусства в создании произведений в области медиадизайна. Центральной задачей исследования является систематизация средств художественной выразительности и выявление этапов развития фотоискусства в Китае в конце XX – начале XXI века в условиях цифровой трансформации.

Диссертация и автореферат представлены на русском и китайском языках, в авторизованном переводе на русский язык.

Актуальность темы исследования

Актуальность диссертационного исследования Чжу Юйвэнь определяется значительными изменениями, которые претерпевает

современное фотоискусство. Автор справедливо отмечает, что фотография уже не ограничивается функцией фиксации реальности, а превратилась в динамичную форму кросс-медийного и междисциплинарного творчества. Арт-дизайн играет ключевую роль в создании визуальных композиций и экспозиций, где фотография используется как средство художественной выразительности. Интердисциплинарный подход в фотографии подчёркивает необходимость создания уникальных художественных проектов, объединяющих различные виды искусства и техники, обеспечивая их синергетический эффект. В эпоху цифровизации фотография обретает принципиально новую роль в социально-культурной коммуникации, существенно обогащая свой художественно-выразительный потенциал. В современном Китае взаимодействие фотоискусства, графического дизайна, фототехнологий, используемых в дизайне, – приобретает уникальные черты, связанные с неповторимостью, самобытностью и глубиной тысячелетней культуры.

В исследовании осваиваются художественно-выразительные средства современного фотоискусства, анализируется проникновение проектных методов технических видов искусства в сферу искусства, развитие фотодизайна как самостоятельного направления проектного творчества на границе графического дизайна и фотографии. Исследование этих специфических процессов в Китае особенно значимо, так как именно здесь, на фоне бурного экономического и технологического развития, фотография обретает принципиально новые функции в социально-культурной коммуникации, существенно расширяя свой художественно-выразительный потенциал и играя ключевую роль в формировании современного визуального языка Китая. Понимание данных тенденций и их китайской специфики имеет важное значение для развития диалога и научно-творческого сотрудничества между Россией и Китаем в области современного дизайна. Автор убедительно показывает, что современная

фотография в Китае органично входит в структуру проектной культуры, выступая важным инструментом художественного высказывания и формирования визуальной среды. Чжу Юйвэнь детально анализирует работы таких художников, как Шао Вэньхуань («Плавающий нефрит», 2013-2017 гг.), Цзэн Хань («Эхо Шаньшуй», 2021 г.), Мяо Сяочунь («Сидя в небе и наблюдая за колодцем», 2019 г.) и др., раскрывая их вклад в развитие проектно-художественных инструментов, интегрирующих фотографию с современными технологиями и дизайнерскими решениями. Особое внимание уделяется исследованию того, как китайские фотографы создают уникальные визуальные нарративы, используя элементы традиционной китайской эстетики в сочетании с цифровыми технологиями, что напрямую связано с процессами создания дизайнерских проектов и мультимедийных инсталляций. Эти исследования открывают новые горизонты для понимания эволюции фотоискусства как интегральной части современной проектной культуры и дизайнерской практики.

Рост интереса к художественному образованию в сфере фотографии является одной из заметных интернациональных тенденций последних лет. Причем организация и проведение международных смотров, биеннале, фестивалей часто становится мероприятиями с богатой образовательной программой, что превращает их в форумы по обмену новейшими идеями в области фотографического и дизайнерского творчества. Расширение поля использования фотографии в современном дизайне, создании медиапродуктов делает критически важной подготовку специалистов, способных интегрировать художественные принципы, дизайнерские технологии, сферу информации и коммуникации.

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

Сформулированные в диссертации научные положения, касающиеся взаимосвязи технологических достижений и художественных инноваций в сфере фотоискусства, проектно-художественных средств фотодизайна, роли фотографии в создании средовых объектов и инсталляций и медийных продуктов, систематизация этапов развития фотоискусства в Китае в XXI веке – все эти положения подкреплены исследованием историографии, документальных и искусствоведческих критических материалов, обширным корпусом визуального материала, а также апробированными методами исследования и выступлениями автора на научных конференциях, кураторской деятельностью в качестве соорганизатора выставок и фестивалей, автора работ и преподавателя.

Диссертация логично и последовательно выстроена. Во введении достаточно полно обрисовывается общий контекст исследования и основные отправные точки: предмет и объект, цель и задачи, методология исследования. В первой главе «Эволюция мирового фотоискусства: сложение представлений о специфике художественных форм и жанров» исследуется процесс превращения фотографии из технического инструмента в самостоятельный вид искусства. Автор последовательно прослеживает историю развития фотоискусства, анализирует влияние художественных течений на формирование творческих направлений и сложение концепции фотоискусства как медиума в XX веке. Особое внимание уделяется взаимодействию фотографии с социальной историей. Эта глава закладывает теоретическую основу для понимания современных тенденций в китайской фотографии. Во второй главе «Художественные инновации конца XX-начала XXI века и их влияние на современную китайскую фотографию» в центре внимания автора находятся процессы трансформации фотографии в условиях цифровой эпохи. Исследуются новые художественные приемы и технологии, такие как цифровая обработка, VR и AI, а также их интеграция с традиционными китайскими

эстетическими концепциями. Автор подробно анализирует работы современных китайских фотографов, раскрывая, как они создают уникальные визуальные нарративы, объединяющие древние философские идеи с современными дизайн-решениями. В третьей главе «Перспективные направления развития современной фотографии в Китае» автор исследует роль фотографии в современных музейных и выставочных пространствах, ее использование в создании средовых объектов и инсталляций. Особое внимание уделяется анализу форм и средств экспонирования произведений фотоискусства в контексте медиатизации. В этой главе раскрываются новые горизонты для понимания фотографии как интегральной части проектной культуры и дизайнерской практики, демонстрируются конкретные примеры интеграции фотографии в комплексные художественные проекты.

Таким образом, автор последовательно раскрывает эволюцию фотоискусства в Китае от простого средства документирования к сложному медиаинструменту, играющему ключевую роль в современных проектах. В работе убедительно показано, что под влиянием глобализации и цифровых технологий фотография стала центральным элементом кросс-медийного и междисциплинарного художественного творчества, не только фиксируя объекты, но и создавая сложные визуальные нарративы, вызывающие эмоциональный отклик у зрителя.

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

Степень достоверности результатов проведенного исследования ясностью структуры и методологической обоснованностью – автором последовательно применена система методов, включающая не только традиционный искусствоведческий анализ, но и проектно-дизайнерские методики, что позволило рассматривать фотографию не как изолированный вид искусства, а как интегральный элемент современных дизайнерских

процессов. Особую убедительность работе придает сочетание теоретического осмысления с практическим анализом конкретных проектов, что демонстрирует глубокое понимание как технологических аспектов, так и художественных принципов современной фотографии.

Особую ценность представляет введение в научный оборот большого количества произведений китайских фотографов, ранее не анализировавшихся в российской традиции. Автор участвовал в организации и проведении целого ряда фотографических фестивалей и проектов как куратор и автор произведений.

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

Новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной научной традиции предпринята попытка систематизировать и проанализировать современную китайскую фотографию именно в контексте дизайнерского творчества и проектной культуры. Автор выявляет специфику развития фотографии в Китае как интегральной части современных дизайнерских процессов, что отличает данную работу от предшествующих исследований, преимущественно рассматривавших фотографию в узкоискусствоведческом ключе.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Проведенное исследование выявляет направления и тенденции современной китайской фотографии, увязывая этот процесс с историей мирового фотоискусства, с поиском новых средств художественной выразительности и сохранением национальной культурной идентичности.

В исследовании раскрыт процесс превращения фотографии в поле деятельности креативных индустрий. Массовость фотографии как технологии, языка общения и эмоционального обмена делает этот вид медиа

пригодным для привлечения широкой аудитории к творчеству и производству, притягивая зрительскую аудиторию. Технологии AI, VR и интерактивные формы представления создают новые возможности для интеграции фотографии в проекты средового дизайна и мультимедийных инсталляций. Особую научную ценность представляет предложенный автором подход к рассмотрению фотографии как проектно-художественного инструмента, который трансформировался от средства документирования к ключевому элементу кросс-медийного творчества. В работе систематизированы и проанализированы такие направления, как цифровая трансформация фотографии, междисциплинарная интеграция, возрождение традиционных культурных элементов в современных проектах и создание новых форм экспонирования, что составляет существенный вклад в понимание эволюции фотоискусства как составной части проектной культуры.

Подтверждена гипотеза о том, что современная китайская фотография, интегрируясь в комплексные художественные проекты и взаимодействуя с дизайном и архитектурой, создает уникальные визуальные композиции и экспозиции. Эти процессы подчеркивают важность междисциплинарного подхода и значимость художественного образования, готовящего специалистов, способных интегрировать искусство и технологии, понимая их культурное и социальное значение.

Диссертация открывает перспективы для дальнейших исследований в области взаимодействия фотографии с другими видами дизайна, изучения влияния китайской фотографической практики на глобальные тенденции в дизайнерском творчестве, а также разработки новых методик интеграции фотографии в проектные процессы.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Материал данной диссертации может быть использован при составлении курса лекций для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Китая по специальностям «визуальные коммуникации» и «графический дизайн», будет полезен также для практикующих дизайнеров-графиков.

Исследование полезно для кросс-медийных художников, кураторов, ученых и преподавателей, организующих фестивали и биеннале, а также для образовательных программ. Результаты могут быть интегрированы в учебные планы художественных и дизайнерских школ, способствуя междисциплинарному подходу и инновационному мышлению студентов. Кураторы международных мероприятий могут использовать данные исследования для отбора работ, способствуя глобальному признанию современных художественных тенденций и культурному разнообразию. Практическая значимость работы определяется ее непосредственной ориентацией на актуальные задачи современного дизайна, медиаиндустрии и художественного образования. Выявленные автором эффективные приемы и стратегии синтеза фотографии и дизайна, а также анализ успешных кейсов их применения в различных сферах предоставляют ценный инструментарий для практикующих дизайнеров, фотографов, арт-директоров и медиаспециалистов как в Китае, так и за его пределами. Особую практическую ценность в российском контексте представляет глубокий анализ китайского опыта, который может быть творчески адаптирован и использован в российских дизайн-практиках, способствуя обогащению профессионального диалога и совместных проектов между специалистами двух стран.

Дискуссионные вопросы по исследованию

Несмотря на несомненные достоинства диссертационного исследования Чжу Юйвэнь, представляется возможным указать на

некоторые аспекты, которые могли бы получить более глубокое или детализированное освещение в рамках проведенного анализа. Так, при безусловном признании ценности выявленных автором тенденций и средств выразительности, хотелось бы увидеть более четкую дифференциацию между элементами, являющимися уникальными, самобытными проявлениями именно китайского культурного и художественного контекста, и теми аспектами, которые отражают универсальные, глобальные закономерности развития фотографии в условиях цифровой трансформации. Более явное структурирование этого взаимодействия «глобальное – национальное» могло бы дополнительно усилить понимание специфики китайского фотоискусства.

Кроме того, представляется перспективным в будущих исследованиях уделить более пристальное внимание анализу конкретных образовательных программ и институциональных механизмов, формирующих современную фотографическую практику в Китае. Учитывая, что в работе отмечается рост интереса к художественному образованию в сфере фотографии, углубленное исследование учебных программ ведущих китайских художественных вузов и их влияния на формирование поколения современных фотографов могло бы дополнить уже представленный анализ.

Также хотелось бы в связи с высказанными замечаниями уточнить некоторые вопросы, а именно: 1) Как автор оценивает влияние государственной политики и культурных институций (таких как Международный фестиваль фотографии в Лянчжоу, Пинъяо) на развитие современной фотографии в Китае? 2) Как соотносятся коммерческие, государственные и независимые площадки в формировании фотографического дискурса?

Важно подчеркнуть, что указанные моменты носят характер пожеланий к дальнейшей разработке темы и не снижают общего высокого научного уровня и ценности представленной диссертационной работы. Они

лишь указывают на потенциал для еще более многогранного осмысления богатого материала китайского фотоискусства в будущем. Основные задачи исследования автором решены успешно, а полученные результаты обладают значительной новизной и практической полезностью.

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

Диссертационное исследование Чжу Юйвэнь является завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Автором подготовлено 12 статей, 6 из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Автореферат полностью отражает основные позиции проведенного исследования.

Таким образом, диссертационное исследование Чжу Юйвэнь «Поиски средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества» является законченной научно-квалификационной работой, раскрывающей суть современного понимания роли фотографического творчества в культуре, образовании, дизайнерской деятельности.

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, доцент Факультета креативных индустрий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"»

Т.Е. Фадеева

15.09.2025 г.

Контактные данные:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"»

Адрес: НИУ ВШЭ: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон + (7 495) 771-32-32

Электронный адрес: hse@hse.ru

Сайт: https://www.hse.ru

e-mail Т.Е.Фадеевой: tfadeeva@hse.ru

тел. +7 (495) 625-50-82

Подпись заверяю

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ