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

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор – проректор по образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)

д-р экон. наук, профессор Дембицкий С.Г.

29 сентября 2025 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДИССЕРТАЦИЮ

Чжу Юйвэнь

«Поиски средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества. Направления и тенденции начала XXI века», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

1. Актуальность исследования

Массовое развитие фотоискусства в конце XX и начале XXI века, связанное с цифровыми технологиями, легкостью и общедоступностью получения фотографических изображений, их циркуляцией в информационном пространстве стало одной из примет современной визуальной культуры. Помимо этого, фотографические образы все активнее

интегрируются в различные виды дизайна – от создания орнаментов для текстиля и продукции графического дизайна – до средовых комплексов, мультимедийных инсталляций, повседневного общения с фотографиями в Интернете и мобильных устройствах, подготовкой промптов для ИИ.

Все отмеченное выше подтверждает востребованность систематизации тенденций развития визуальной культуры начала XXI века, анализа генезиса современного фотографического творчества в контексте проектно-художественного творчества как одну актуальных проблем теории и истории дизайна.

Китай является лидером в освоении новейших технологий. Его позиция уникальна с точки зрения взаимодействия традиционных ценностей культуры, бережного отношения к сохранению наследия, одной стороны, – и достижений современного искусства и технологий – с другой. Все это оказывает огромное воздействие не только на область культуры в целом, но и на информационную среду социума, на развитие проектно-художественных видов творчества и, в частности, дизайна. И роль фотографии, как одного из первых технических видов искусства – особенно значима в процессах развития дизайна в XXI веке как в общемировом масштабе, так и в условиях современного Китая. Стоит отметить также, что фотоискусство выступает одним из международных языков визуального культурного общения.

2. Общая характеристика работы.

На отзыв представлена диссертация в двух томах. Первый том включает в себя текст (на русском и китайском языках): введение, три главы, разделенные на параграфы, заключение, список источников и приложение (таблицы, посвященные хронологии проведения фотофестивалей и выставок в Китае и выборочной информации о ведущих современных фотографах и фотохудожниках Китая). Объем текста на русском языке включает 233 страницы, из которых 192 страницы являются текстом исследования. Список источников включает в себя 273 наименования. Второй том является

иллюстративным приложением и представлен в объеме из 126 страниц, включающих иллюстрации к исследованию. Выполнен авторизованный перевод с китайского языка.

Содержание работы полностью раскрывает заявленную автором проблематику: исследование новейших направлений фотоискусства Китая в контексте его проектно-художественных возможностей, средств художественного выражения и взаимодействия с другими видами и формами художественного творчества.

Научный аппарат оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями и отвечает специфике предмета и объекта исследования. В исследовании использованы следующие методы искусствоведческого анализа: иконографический, формально-композиционный и стилистический анализ. Метод культурно-исторического анализа использован для выявления социально-исторических, политических, культурных предпосылок в формировании ведущих тенденций в развитии фотоискусства в Китае, анализа творческих биографий художников и дизайнеров. Системно-структурный анализ таких комплексных объектов как музейно-выставочные экспозиции или разработка кураторских проектов в третьей главе позволил раскрыть влияние эмоционально-психологических, социокультурных факторов на усиление роли фотоискусства в публичном и медийном пространстве.

Представленный материал полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.

3. Структура и содержание диссертации

Структура работы логически выстроена. Во введении дается общая характеристика работы с позиций актуальности, историографии, предмета и объекта исследования, границ, гипотезы, положений, выносимых на защиту. В первой главе «Эволюция мирового фотоискусства: сложение представлений о специфике художественных форм и жанров» Чжу Юйвэнь начинает

исследование с рассмотрения фотографии в качестве технического изобретения и инструмента регистрации – к утверждению в статусе одного и технических видов искусства со своими специфическими средствами художественного выражения. В главе подчеркивается связь фотоискусства с развитием авангардных течений и формированием «нового видения», взаимодействием с социумом, выявляется роль фотографии как инструмента пропаганды и просвещения, инструмент сохранения социальной истории (с.45).

Во второй главе «Художественные инновации конца XX - начала XXI века и их влияние на современную китайскую фотографию» анализируется влияние инноваций мирового и китайского искусства конца XX - начала XXI века на формирование новых средств художественной выразительности в китайской фотографии: постмодернисткая цитатность и ассоциативность образа, восприятие времени, сюрреалистические мотивы в построении монтажа и абстрактная структура в композиции, взаимодействие новых веяний и классических концепций китайского искусства в эстетике пейзажа. Подобный обзор с конкретными примерами дает интересную панораму развития концепции пространства в современной фотографии и подчеркивает проектную направленность творчества.

Третья глава «Перспективные направления развития современной фотографии в Китае» раскрывает актуальные тенденции современной китайской фотографии в контексте проектно-художественных видов творчества: интеграцию фотографии в средовые, информационные проекты, применение интерактивных возможностей в музейно-выставочных экспозициях, бытование фотографии в публичном пространстве реальной среды и виртуальном пространстве социальных сетей, формирование цифровых коллекций фотоискусства и тенденции введения фотографии как художественно-творческой дисциплины в систему дизайн-образования.

Тот факт, что фотография становится кросс-медийной формой искусства (с.125), охватывающей широкий спектр областей – от традиционной

фотографии до цифровых изображений и даже виртуальной реальности и искусства, созданного искусственным интеллектом, требует от образования в области фотографии преодоления традиционных границ, интеграции различных областей, таких как кино- и телевизионная фотография и виртуальная визуализация, и создания широкой дисциплинарной системы.

В заключении подводятся итоги исследования, одним из выводов которого является фиксация беспрецедентного масштаба инноваций и преобразований в сфере визуальных искусств, затрагивающее и фотографию. От оформления выставочных пространств до создания визуальных нарративов фотография стала важным проектно-художественным инструментом, который способствует глубокой интеграции искусства и технологий, заново определяя её роль и значение в современном искусстве.

Автор справедливо указывает на то, что современное китайское фотоискусство все больше интегрируется с дизайном. Фотография используется в графическом, веб-дизайне, дизайне интерьеров и моде для создания эмоционально насыщенных и убедительных визуальных коммуникаций. Современные технологии (в том числе с использованием ИИ) позволяют создавать сложные комбинированные монтажи и интерактивные инсталляции, объединяя фотографию с элементами графики, анимации и 3D-моделирования, что открывает новые возможности для творческого выражения. Интеграция с другими видами искусства обогащает язык фотографии и открывает новые направления для исследования и выражения китайской фотографии в условиях глобализации и культурного разнообразия.

4. Соответствие поставленной цели и полученных результатов.

Поставленная автором цель – исследование новейших направлений фотоискусства Китая в контексте его проектно-художественных возможностей, средств художественного выражения и взаимодействия с другими видами и формами художественного творчества – достигнута. Решение задач, сформулированных во введении: изучения эволюции технико-

технологических аспектов фотографии и их влияния на сложение культурно-коммуникационных форм и жанров фотоискусства; анализа изменений средств художественной выразительности в развитии стилевых и художественных направлений фотоискусства как явления визуальной культуры; систематизации и периодизации творческих направлений в современном фотоискусстве Китая в контексте проектной культуры и медиапространства – позволило подтвердить гипотезу исследования. Автор убедительно показал, что интеграция фотоискусства в современные дизайнерские и художественные проекты позволяет создавать уникальные творческие произведения и продукты, в которых сохраняются и развиваются традиции национальной культуры Китая, представляющие собой значительный вклад в мировое фотоискусство.

5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Содержащиеся в диссертации выводы убедительно сформулированы и отражают научную новизну исследования.

Научная новизна исследования, проведенного Чжу Юйвэнь, определяется спецификой ракурса темы: систематизацией основных тенденций развития современной китайской фотографии в ее взаимодействии с социумом, различными видами искусства, выявлением этапов и развитием системы средств художественной выразительности, утверждением медийных функций фотографии в социальной и культурной коммуникации.

Среди теоретических результатов исследования следует выделить следующие.

Выстроена теоретическая модель этапов развития фотоискусства в Китае в контексте истории мировой фотографии с выявлением проектно-технологической и художественно-образной специфики фотоискусства конца XX - начала XXI века. В диссертации систематизированы основные тенденции развития современной китайской фотографии в ее взаимодействии с

социумом, различными видами искусства, выявлены этапы переосмысления роли фотографии от средства документирования к утверждению ее медиа функций в социальной и культурной коммуникации, что расширило ее выразительные возможности и определило современный статус как кросс-медийного и междисциплинарного художественного творчества.

Выявлены проектно-художественные инструменты современной фотографии в Китае, способствующие более глубокой интеграции искусства и технологий, заново определяющие её роль и значение в современном искусстве и организации общественного пространства, обозначены новации, связанные с цифровыми технологиями, междисциплинарной интеграцией и процессами синтеза искусств, намечены пути развития дизайнерского образования с использованием современного инструментария фотографии.

Практическое использование результатов диссертации связано с обозначенными путями интеграция фотографии в учебные программы в области дизайна, что становится мощным образовательным инструментом, который стимулирует аналитическое мышление и повышает визуальную грамотность будущих специалистов. Исследование также может быть использовано кросс-медийными художниками, музейными и выставочными кураторами в их практической деятельности.

Наибольший интерес с точки зрения каталогизации современных творческих подходов в фотоискусстве дает 3 глава, где в иллюстративной части собраны примеры из самых разнообразных областей применения фотоизображений: от регистрации художественных акций и фотоинсталляций (работы Франциско Инфанте и Лин Ке) и до курсовых работ студентов, обучающихся коммерческой фотографии и фотодизайну; от концептуального коллажа в духе дневника (Хуан Цзыбай) – до фотокниг и фотоплакататов, интеграции в фотоизображения текстовых иероглифических комментариев (Вэй Би, «Поток снов») как это использовалось в традиционной китайской пейзажной живописи; от фрагментов экспозиций фотофестивалей – до фотографических проектов, связанных с социальными сетями.

В ходе полевого анализа, сбора информации из первых рук, наблюдения за непосредственно протекающими событиями, проведения интервью и опросов собран и документирован материал, впервые вводящийся в научный оборот, касающийся авторских творческих концепций.

Выработанные методы и результаты анализа могут показать свою продуктивность и при построении музейных и выставочных экспозиций, подборе материала для демонстрации общемировых тенденций развития фотоискусства.

6. Оценка степени достоверности полученных результатов

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обусловлена использованием апробированных научных методов исследования, соответствующих целям и задачам работы, опорой на авторитетные научно-исследовательские труды историков фотоискусства, культурологов и теоретиков дизайна (О. Аверьяновой, А.Фоменко, И.Чмыревой, Бомонта Ньюхолла, Сьюзен Сонтаг, Ролана Барта, Герберта Маклюэна и других). Помимо анализа текстовых источников в работе существенную роль играет анализ и структуризация большого объема визуального материала: фотографий, видов выставок и инсталляций, произведений графического и коммуникативного дизайна (всего 328 проаннотированных изображений). Результаты научного исследования апробированы также и в преподавательской деятельности. Чжу Юйвэнь является преподавателем Чжэцзянского финансово-экономического университета, колледж Дунфан, Китай, где по направлению Дизайн визуальных коммуникаций ведет курсы «Основы фотографии», «Коммерческая фотография», «Формы и композиция».

Работа прошла апробацию в виде 12 публикаций в научных журналах, 6 из них опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, а также в выступлениях на 5 научных конференциях.

7. Рекомендации и замечания по содержанию работы.

В качестве рекомендаций и замечаний по содержанию настоящей диссертационной работы необходимо отметить следующее:

1. В продолжении исследования стоит обратить внимание на специфику региональных школ, направлений, творческих групп, дизайнерских студий, использующих визуальные инструменты фотографии в своей проектной работе. Вероятно, существуют различающиеся по характеру стилевого и художественно-композиционного решения, смысловому и тематическому содержанию тенденции в различных регионах Китая, связанные с традициями проведения фестивалей, учебными заведениями, музейно-выставочными проектами.

2. В исследовании недостаточно внимания уделено конкретным направлениям развития прикладной фотографии в Китае, непосредственно связанным с теми или иными видами дизайнерской деятельности, такими, например, как мода и текстиль, интерьер и архитектура, рекламная фотография. В связи с этим возникает вопрос: существуют ли здесь оригинальные тенденции, позволяющие говорить о развитии национальных тенденций в данной области, или данная сфера подчиняется общемировым художественно-образным и стилевым процессам?

3. В дальнейшем также было бы интересно проанализировать отличия учебных программ по освоению фотографии для различных дизайнерских специализаций.

Высказанные замечания не являются существенными для высокой научной оценки диссертации и могут быть учтены автором при работе над монографией и методическими материалами на основе проведенного исследования.

8. Заключительная оценка диссертационной работы.

Материал диссертации изложен логически последовательно и сопровождается обширным корпусом иллюстративного материала.

В работе показано, как современная китайская фотография начала XXI века, интегрируется в комплексные художественные проекты и взаимодействует с дизайном и другими видами проектно-художественного творчества, участвует в создании ярких художественных произведений, затрагивающих актуальные социальные, культурные, общечеловеческие проблемы. Эти процессы подчёркивают важность междисциплинарного подхода и значимость художественного образования, подготавливающего специалистов, способных работать в социуме и современных технологических условиях. Развиваясь в условиях глобализации, современная китайская фотография отражает и по-своему трансформирует национальные и международные тенденции в искусстве. Таким образом, заявленная гипотеза исследования нашла подтверждение в материалах диссертации.

Выводы обобщают результаты работы и отвечают поставленным целям и задачам исследования. Результаты исследования достоверны. Автореферат соответствует содержанию диссертации и включает основные положения работы. Диссертация Чжу Юйвэнь «Поиски средств художественной выразительности в новейшей фотографии Китая в контексте дизайнерского творчества. Направления и тенденции начала XXI века», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) является самостоятельным и завершенным научным исследованием. Диссертация актуальна, обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью и вносит вклад в российское искусствознание. 12 публикаций (6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК) и автореферат диссертации в полной мере отражают основные научные результаты, выносимые на защиту. Диссертация Чжу Юйвэнь соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой Графического дизайна и визуальных коммуникаций ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», кандидатом технических наук, профессором Пушкаревым Александром Георгиевичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры Графического дизайна и визуальных коммуникаций. (протокол № 2 от 18.09.2025г.). Результат голосования: единогласно.

Кандидат технических наук, профессор,
заведующий кафедрой Графического дизайна и визуальных коммуникаций ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
Пушкарев Александр Георгиевич

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1
Тел.: 8 (495) 811-01-01
Официальный сайт: https://rguk.ru/
Электронная почта: info@rguk.ru

Подпись руки Пушкарева А.Г.
заверяю
Специалист по кадрам
ОТДЕЛ КАДРОВ