ОТЗЫВ

научного руководителя, кандидата искусствоведения, заведующего кафедрой истории искусств и гуманитарных наук Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, Гаврилина Кирилла Николаевича на диссертацию Чэнь Чунхуэя «Традиционная живопись и каллиграфия в современном искусстве Китая: пути взаимодействия», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Традиционная живопись и каллиграфии играют важную роль в современном искусстве Китая. Искусство каллиграфии достигло своего пика во времена династии Восточная Цзинь (317-420 гг. н.э.). Современное искусство каллиграфии берет свои истоки в искусстве древности. Изучение и знание каллиграфии необходимо каждому национальному художнику. В начале XX века, когда в Китае приступили к изучению российской и западной художественной культуры – складываются диалоги новаторства и традиции. Старшее поколение современных китайских художников приобрело всемирную славу, соединяя в своем творчестве приемы зарубежного искусства, традиционную китайскую каллиграфию и живопись. Новое поколение художников использует собственные методы, унаследованные от старшего поколения, создавая актуальные произведения искусства в нерасторжимой связи с наследием древнего искусства Китая, используя достижения масляной живописи России и Запада.

Произведения современных художников представляют собой трансформацию приемов традиционного искусства в диалоге с мировым

искусством. В их творения сознательно включены философские идеи древних китайских художников и мыслителей, которые остаются актуальными для миропонимания современной национальной культуры независимо от стиля и метода их творчества, что отличает их картины от современной западной живописи. Современные художники глубоко изучают древнее искусство каллиграфии, владеют ее основными стилями скорописи, уставного письма, большой и малой печати, исходя из ее главного постулата, гласящего, что «китайская каллиграфия и живопись имеют один источник».

Искусствознание уделяет особое внимание изучению эволюции и путей взаимодействия традиционной каллиграфии и живописи с современным искусством Китая в контексте международного культурного обмена. Большой интерес вызывают экспериментальная каллиграфия и новая живопись тушью, создавшие новые направления в мировом искусстве живописи. Необходимо в этой связи изучать особенности художественного образования Китая и творчество ведущих мастеров, дающие представление о перспективах развития современного искусства, опирающегося на традиции древней каллиграфии и живописи.

Зарубежные искусствоведы XX века уделяли внимание исследованию взаимосвязи между каллиграфией, живописью и идеологической историей конфуцианства, буддизма и даосизма, взаимосвязи между живописью и литературой, поэзией и классикой. Исследование китайского современного искусства, возникшего в результате «политики реформ и открытости», начиная с 1978 года сформировалось как дисциплина относительно поздно. Диссертация Чэнь Чунхуэя дает панораму наиболее впечатляющих достижений китайской живописи за последние 120 лет. В настоящее время Китай переживает экономический и культурный подъем, художественное творчество в стране приобретает международный характер, находясь в тесном диалоге с

лучшими образцами мирового искусства. Вопрос национальной идентичности китайского искусства в эпоху глобализации, поставленный правительством страны в последние годы, находит свое решение в преломлении традиций каллиграфии и живописи в современном искусстве, что позволяет активно продвигать идеи китайской культуры по всему миру.

Важно отметить, что в диссертации Чэнь Чунхуэя творчество китайских художников XX и XXI веков, находящихся в непрерывном диалоге с международным искусством, представлено как неотъемлемая составляющая мирового художественного процесса. В исследовании Чэнь Чунхуэя показано становление наиболее влиятельных школ современного китайского искусства, в которых соединялись китайская традиция и западное искусство, формировавшихся в том числе под воздействием русской и советской системы художественного образования.

Чэнь Чунхуэй исследует процесс создания нового художественного языка, опирающегося на традиции каллиграфии и живописи гохуа, во многом обусловивших успех китайских художников в мире и их роль в международном культурном процессе. Чэнь Чунхуэй систематизирует направления современной живописи, сочетающие традиции Китая и новаторство мирового искусства XX века, выявляя их характерные стилевые особенности, что, несомненно, стало значимым вкладом в изучение современного искусства в целом.

Диссертационное исследование Чэнь Чунхуэя существенно дополняет наше представление о современной китайской живописи, использующей традиционную каллиграфию в сочетании с приемами западного искусства. Оно представляет нам картину эволюции современной живописи КНР, интегрирующей восточные и западные художественные поиски в области как фигуративного, так и абстрактного искусства, а также выявляет дальнейшие перспективы развития

различных направлений в контексте новейших социокультурных процессов.

Чэнь Чунхуэй начал работу над диссертацией в 2020 году, проявив себя как добросовестный исследователь и соискатель кафедры Истории искусства и гуманитарных наук. Регулярно отчитывался о проделанной работе на заседаниях кафедры, выступал на российских и международных научных конференциях. Помимо того, апробация результатов исследования включила в себя 6 публикаций в научных журналах, 4 из которых журналы, рецензируемые ВАК РФ.

Таким образом, диссертационное исследование Чэнь Чунхуэя носит исчерпывающий характер и имеет дальнейшую перспективу для исследования и публикации в качестве научной монографии.

Заведующий кафедрой
«История искусства и гуманитарных наук» РГХПУ им. С.Г. Строганова,
профессор, кандидат искусствоведения,
Почетный работник высшего образования РФ

К.Н. Гаврилин

15 сентября 2025 г.

Подпись руки Гаврилина К.Н. заверяю
Вед. юрисконсульт Ц.Ц. Сергеева
должность подпись расшифровка

Список публикаций научного руководителя по теме исследования:

Сборники ВАК:

1. Гаврилин К.Н., Чжао Итин. Художник книги Чэнь Чжифо: История поиска // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – 2025. – № 1. – Ч. 2. – С. 401-411.
2. К.Н. Гаврилин, Г.К. Кошелев. Чжан Липин, мастер свободной кисти // Научно-аналитический журнал Дом Бурганова. Пространство культуры 2.2025 С. 27-37
3. Гаврилин К.Н., Гун Юйсян. Жанр городского пейзажа в масляной живописи периода Китайской Республики (1912 – 1949) // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». – 2024. – №6. – С. 168-171.
4. Kirill N. Gavrilin, Gong Yuxiang. The cityscape genre in oil painting during the republic of China (1912 – 1949) // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры», 2024 - No6. С. 164-167
5. Гаврилин К.Н., Чжао Итин. Журнальная и книжная графика Е Линфэна 1925–1935 гг. // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – РГХПУ, 2024. – No 3.Ч. 1. С. 309-318
6. Гаврилин К.Н., Цю Цян Тема национальных меньшинств Китая в творчестве Чжань Цзяньцзюня // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – 2023. – № 2. – Ч. 3. – С. 163 – 168.
7. Гаврилин К.Н., Лю Синь Си, Савицкая А.И. Китайско-советские художественные связи и их роль в становлении искусства гравюры в Китае // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – 2023. – № 2. – Ч. 3. – С. 157 – 162.
8. Гаврилин К.Н., Чэнь Чунхуэй. Художественное образование в Китае Нового и Новейшего времени (1840–1960-е гг.) // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – 2023. – № 1. – Ч. 1. – С. 28 – 36.
9. Гаврилин К.Н., Лю Синь Си. Писатель Лу Синь и обновление

ксилографии в искусстве Китая 1920–1930-х гг// Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» – 2022. – № 4. – С. 391 – 397.

10. Гаврилин К.Н., Кошелев Г.К., Лу Фэй. Портретный жанр в творчестве Мао Яня. Опыт живописной хонтологии // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ» – 2022. – № 4. – Ч. 3 – С. 34 – 41.
11. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. «Золотой век» исторической живописи КНР (1949 - 1966): Истоки, поиски, достижения // Научно-аналитический журнал Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2022. – №4. – С. 40 – 51.
12. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. Историческая живопись современного Китая: опыт периодизации // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» - 2022 - №.3 – Ч.1. – С.157-166.
13. Гаврилин К.Н., Лю Цзыюй. Эволюция художественного стиля Лу Чжунъюаня: от реалистического пейзажа к абстрактному // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» - МГХПА, 2021. – № 1 – Ч.1. – С. 194-202.
14. Гаврилин К.Н., Лю Цзыюй. Художник-пейзажист Янг Минг Шен в истории искусства нового Китая // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» – МГХПА, 2021. – № 4. – Ч. 1. – 394 с. С. 386 – 393

Сборники РИНЦ:

15. Гаврилин К.Н., Ван Хайвэй. Методика преподавания портретной живописи в современном Китае // Россия-Китай Первый Российско-Китайский форум Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024. – С. 263-265.
16. Гаврилин К.Н., Ма Цзыюе. Печатная графика в программах обучения художественных вузов КНР // Россия-Китай Первый Российско-Китайский форум Теория и практика художественного образования:

вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024. – С.257-259.

17. Гаврилин К.Н., Чэнь Чунхуэй. Традиционная китайская живопись и каллиграфия в программах обучения художественных вузов КНР // Россия-Китай Первый Российско-Китайский форум Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024. – С. 254-256.
18. Гаврилин К.Н., Цю Цян. Художественные центры внутренней Монголии: школы и мастера // Россия-Китай Первый Российско-Китайский форум Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024. – С. 138-143.
19. Гаврилин К.Н., Гун Юйсян. Творчество Сюй Цзяна и развитие жанра пейзажа в современной китайской живописи: от ученичества к вершинам творчества // Россия-Китай Первый Российско-Китайский форум Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024. – С.121-127.
20. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. Творчество Гелия Коржева и живопись Нового Китая // Международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Материалы международной научной конференции. – М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2022. – С. 236- 240.

Монографии:

21. Чэнь Чунхуэй, Гаврилин К.Н. Анализ традиционных китайских элементов в живописи персонажей Чан Ю // Россия-Китай. Шелковый путь искусства: перекрестки идей. Коллективная монография по материалам международной научной конференции. – Москва, РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2023. – С. 128 – 129.
22. Лю Синь Си, Гаврилин К.Н. Просветительская деятельность Лу Синя в области искусства // Россия-Китай. Шелковый путь искусства: перекрестки идей. Коллективная монография по материалам международной научной конференции. – Москва, РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2023. – С.98 – 101.

Прочие:

23.Гаврилин Кирилл Николаевич, Чжан Бу. Творчество Ло Чжунли и рождение гиперреализма в живописи Нового Китая. // IX Международная научная конференция «Культура. Творчество. Образование – 2025» // Москва, 2025. С. 26-27

Зарубежные издания:

24. Гаврилин К.Н. Русская живопись XVIII - начала XX вв.// Литературные записки известных русских художников XIX века в набросках. Под редакцией Лю Цзыюя. Издательство университета Цинхуа. Пекин. 2020 (加夫利林 К. Н. 18世纪到20世纪初的俄罗斯绘画 // 19世纪俄罗斯绘画大师创作手稿:人物素描 / 刘子舆编著 - 北京: 清华大学出版社, 2020)

Заведующий кафедрой
«История искусства и гуманитарных наук» РГХПУ им. С.Г. Строганова, профессор, кандидат искусствоведения, Почетный работник высшего образования РФ

К.Н. Гаврилин

15 сентября 2025 г.

Подпись руки Гаврилина К.Н. заверяю
Зав. кафедрой Гр К.Н. Гаврилина
должность подпись расшифровка
Управление кадровой политики и правового обеспечения