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

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационное исследование
Орловской Ольги Викторовны на тему «Жанровая живопись Кореи позднего периода Чосон (кон. XVII–нач. XX вв.) и ее художественные особенности», представленное к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 05.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертационное исследование О.В. Орловской посвящено изучению жанровой живописи Кореи (кон. XVII до нач. XX века). Период средней и поздней Чосон можно рассматривать как период Возрождения в искусстве Кореи, потому его исследование представляет особый интерес для искусствоведения. Академическая жанровая живопись *пхунсокхва*, к которой обращается автор, имеет особое значение, как жанровая живопись, в которой нашли отражение глубинные идеи, раскрывающие культурный код корейского народа.

Актуальность исследования обусловлена тем, что корейская живопись *пхунсокхва*, выделилась как один из ведущих жанров живописи сравнительно недавно, однако в период Чосон получила свою классификацию, требующую научного освещения. Значимость диссертации продиктована назревшей потребностью в основательном и всестороннем исследовании жанровой живописи.

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

Положения и выводы диссертации обоснованы, сформулированы на обстоятельном исследовании историко-культурного контекста развития жанра, значительном объеме историографии диссертации, в том числе, переведенной с корейского языка, достоверной базе 133 иллюстраций к диссертации.

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

В рамках диссертации О.В. Орловской был проведен комплексный анализ, направленный на выявление генезиса жанровой живописи, ее художественных и стилистических особенностей. Акцент в работе выстроен на исследование творчества ключевых мастеров, чьи произведения были систематизированы по хронологическому принципу, тематике, иконографическим мотивам, что позволило проследить и выявить характерные особенности живописи *пхунсокхва*.

Достоверность исследования определена широким кругом источников, логическим изложением материала. Научная новизна исследования подкреплена тщательным анализом библиографии и переводом значительного объема научной литературы, ранее не использовавшейся в отечественном искусствознании. О.В. Орловская представила комплексный анализ корейской жанровой живописи с точки зрения философских и историко-культурных аспектов, проведя ее стратификацию. В рамках периодизации автор выделяет ключевые художественно- стилистические особенности жанровой живописи позднего периода Чосон.

Важным аспектом новизны является классификация произведений жанровой живописи в рамках бытового жанра, отражающая особые человеческие отношения в Корее в период династии Чосон.

Исследование влияния китайской живописной и философской традиций на корейскую живопись *пхунсокхва* в таком объеме представлено *впервые.* Корейская живопись, безусловно, многое взяла от китайских мастеров и их художественных приемов. Корейские художники смогли переосмыслить данные аспекты, придать им свое собственное, аутентичное звучание и сделать их частью самобытного корейского художественного наследия.

Важно, что для своего исследования диссертант перевела на русский язык ряд литературных колофонов, которые сопровождают произведения жанровой живописи, что вносит существенный вклад в отечественное искусствознание и позволили автору погрузиться в историко-культурный контекст, продемонстрировать связь жанровой живописи с литературой, раскрыть широкий диапазон интересов художников эпохи Чосон.

Таким образом, диссертация Орловской Ольги Викторовны отмечена глубиной исследования, что позволяет подтвердить достоверность, новизну результатов.

Ценность результатов, полученных автором, для науки.

Работа Орловской О.В. закладывает прочную основу для дальнейших исследований в области искусства Кореи, способствуя более глубокому пониманию его места в мировом культурном наследии.

Ценность исследования для науки заключается во введении ряда произведений искусства, ранее не известных отечественному искусствознанию таких художников, как Чон Сон, Юн Дусо, Чо Ёнсон, Сим Саджон, Син Юнбок, Ким Хондо, Ким Дыксин, Квон Ёнджон и др. Данный иллюстративный материал представлен во II томе диссертационного исследования.

Впервые в отечественном искусствознании показано своеобразие жанровой живописи пхунсокхва, обоснована ее классификация, на новый уровень поставлено понимание роли бытового жанра корейской живописи в культурной динамике развития корейского общества.

Впервые выделены важнейшие стилистические черты жанровой живописи Кореи

Практическая значимость, конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Комплексный подход, обширный иллюстративный материал и наличие терминологического словаря делают результаты исследования применимыми в различных областях: от составления каталогов и организации выставок до разработки учебных пособий по искусствознанию, культурологии, востоковедению, кореееведению и другим художественным дисциплинам.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности.

Диссертация состоит из двух томов. Первый том состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Второй том состоит из списка иллюстраций, альбома иллюстраций, хронологической таблицы, терминологического словаря.

В первой главе **«Жанровая живопись *пхунсокхва* кон. XVII – нач. XIX вв. Ее роль и место в живописи Кореи»** подробно исследуется зарождение жанровой живописи. В разделе **1.1 «Истоки формирования жанровой живописи *пхунсокхва*»** прослеживается развитие жанровой живописи, начиная с периода Когурё, представлены примеры монументальной живописи из гробниц и жанровые сцены на керамике периода Корё. Отмечено влияние шаманизма, даосизма, буддизма и конфуцианства, заимствованных из Китая, которые оказали существенное влияние на формирование уникального мировоззрения корейцев, что, в свою очередь, отразилось на художественном образовании и структуре живописи позднего периода Чосон. Выявлено, что в ранний и средний периоды Чосон, наряду с профессиональными художниками, живописью занимались и представители направления *мунинхва*. Среди их творчества встречались произведения с жанровыми сценами и камерные пейзажи. Особое внимание в разделе уделяется анализу работ Ли Джехёна, в творчестве которого жанровые сцены гармонично сочетаются с камерными пейзажными ландшафтами. В **разделе 1.2 «Расцвет жанровой живописи *пхунсокхва*, конец XVII – начало XX вв.»** (с.38-43) отмечена историческая, политическая обстановка на полуострове данного периода, которая послужила благодатной почвой для дальнейшего развития жанра. В разделе объясняются причины этого подъема, связанные с внешнеполитическими изменениями. Аутентичные особенности корейской живописи наиболее ярко проявились в жанровой живописи *пхунсокхва*, что означает «зарисовки нравов и обычаев». Также в параграфе выявлен срез ключевых мастеров жанровой живописи данного периода. В **разделе 1.3 «Корейская народная живопись *минхва* и ее связь с жанровой живописью *пхунсокхва*»** (с.43-49) уделено внимание корейской народной живописи *минхва* и установлены сходства и различия между живописью *минхва* и академической жанровой живописью *пхунсокхва*, которые заключились в подобии жанровых символов и образов, но различны в художественной манере письма.

Вторая глава **«Типология и эволюция жанровой живописи конца XVII – начала XX вв.»** посвящена расцвету жанровой живописи *пхунсокхва*

в конце XVII – начале XX веков. **Параграф 2.1 «Мифологические сюжеты»** (с.51-61) посвящен сюжетам из мифологии, известным как *тосокхва*, которые изображают персонажей из даосских и буддийских верований. Эти традиции нашли отражение в работах таких мастеров, как Ли Мёнъук, Сим Саджон, Ким Хондо, Ли Инмун, Чан Сыноп. Анализ мифологии позволяет выявить сюжеты, в которых переплетаются элементы буддизма, даосизма и конфуцианства. Но что особенно поражает, так это то, как художники подходили к изображению божественных существ. Они демонстрировали высочайшее мастерство, придавая им такую живость и реалистичность, что эти божества воспринимались как герои из повседневной жизни.

Параграф 2.2 «Сцены отдыха ученых-литераторов», фокусируется на изображениях жизни интеллектуалов (ученых-литераторов), их досуга и занятий. Эти работы отражают идеалы конфуцианского общества, где ценились образование, самосовершенствование и гармония с природой. Исследуются такие сюжеты жанровой живописи, как чтение, каллиграфия, игра на музыкальных инструментах, чайные церемонии и прогулки по живописным местам. Особое внимание уделяется тому, как художники передавали атмосферу утонченности и интеллектуальной глубины, используя символические образы. В **параграфе 2.3 «Сцены отдыха *янбанов*»** анализируются картины, изображающие сцены отдыха и развлечений служилого сословия *янбан*. Помимо этого, в данном разделе отмечено появление сатирических моментах в изображаемых сценах. **Параграф 2.4 «Сцены из жизни крестьян и национальные праздники»** посвящен изображению повседневной жизни простого народа, включая сцены труда, праздников, семейных ритуалов и бытовых зарисовок. Эта разновидность жанровой живописи раскрывает социальные реалии эпохи, демонстрируя разнообразие занятий и уклад жизни различных слоев населения. В **параграфе 2.5 «Образ женщины в жанровой живописи»** проведен художественный анализ произведений живописи с женскими образами, которые прошли эволюцию в иконографии от образа богинь до многогранных крестьянок и куртизанок. **Параграф 2.6 «Любовные и эротические сцены в жанровой живописи»** рассматривает корейский жанр, в котором изображались любовные и эротические сцены, зачастую с тонким, завуалированным эротизмом. Данные работы преимущественно относят к творчеству художников Ким Хондо и Син Юнбока, однако вопрос их авторства остается открытым.

Третья глава **«Отличительные художественные особенности жанровой живописи позднего периода Чосон»** (с.103-135) посвящена сопоставлению жанровой живописи Кореи с жанровой живописью Китая и Японии. В **разделе 3.1 «Влияние жанровой живописи Китая на корейскую живопись *пхунсокхва*»** обозначено влияние китайских изобразительных традиций на корейскую жанровую живопись. Проведен художественно-стилистический анализ произведений китайской и корейской жанровой живописи. Орловская О.В. отмечает, что впитав в себя вековые китайские

изобразительные традиции, корейские мастера вдохнули в них новую жизнь, преобразив их в соответствии с собственным национальным видением мира. Эта трансформация породила уникальный художественный язык, который проявляется в живых, динамичных композициях, тончайших нюансах цвета и тона, в романтической дымке образов и в их глубокой, иносказательной сути. В **параграфе 3.2 «Взаимосвязь жанровой живописи Японии и Кореи»** в результате проведенного анализа произведений живописи и графики, автор приходит к выводу, что корейская живопись *пхунсокхва* ближе к японской гравюре *укиё*-э в разнообразии поджанров. В этих направлениях искусства особое внимание уделялось индивидуализации персонажей и интересу к повседневной жизни людей, независимо от их социального положения. Такой акцент на личной жизни и деятельности человека в XVIII веке указывает на схожесть восприятия мира корейцами и японцами. Помимо этого, Орловская отмечает художественное единообразие между корейской жанровой живописью и японской живописью *оцу*-э. Ключевым аспектом данной главы является вывод о том, что метод сравнительного анализа произведений бытового жанра позволил предпринять попытки выделить стилистические, композиционные, тональные и цветовые особенности именно корейского жанра *пхунсокхва*.

В **Заключении** диссертант еще раз отмечает значимость жанровой живописи для комплексного исследования изобразительного и культурного пласта корейского искусства. Исследование выявило, что истоки жанровой живописи уходят корнями в настенные росписи древних погребений периода Троецарствия. Этот период стал ключевым для формирования уникальной живописной традиции на Корейском полуострове. В рамках диссертации представлена исчерпывающая классификация жанровых сцен, которая демонстрирует, насколько разноплановыми авторами были мастера эпохи Чосон, успешно работавшие во множестве изобразительных жанров. Произведения жанровой живописи *пхунсокхва*, были систематизированы по следующим тематическим направлениям: мифологические сцены, сцены, отражающие досуг ученых-литераторов, а также отдых и развлечения чиновников-*янбанов*. Кроме того, были выделены сцены из жизни крестьян и изображения традиционных праздников, образы женщин в различных ипостасях, а также любовные и эротические сцены, известные как *чхунхва*.

В диссертации отмечено, что долгое время Корея оставалась страной, малодоступной для иностранцев. Поэтому именно жанровые картины позволяют воссоздать полную картину жизни корейцев – от представителей высшего общества до простых тружеников. Данные произведения отражают материальную и духовную культуру средневековых корейцев.

Диссертация выстроена логично, внутренняя структура представляет собой законченное исследование. Содержание диссертационного исследования и полученные результаты соответствуют объявленным целям и задачам. Выводы структурированы и демонстрируют значимость исследования Орловской О.В.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы по диссертационному исследованию.

Несмотря на несомненные достоинства работы, можно отметить следующие моменты, требующие доработки:

1) В третей главе исследования стоило бы сделать еще больший акцент на художественно-стилистическом анализе произведений из альбомов китайской жанровой живописи (как на рис. 117,118).
2) Следует отметить, что обозначенный автором иконологический метод исследования в работе детально не проявлен. Согласно методике Эрвина Панофского, он может быть подтвержден лишь эпистолярными материалами художников или критиков. В связи с этим оппонент задает вопрос: в библиографическом списке оппонент не увидела эпистолярных материалов, которые позволили бы применять иконологический метод. Хотелось бы уточнить: какие имел автор материалы, позволившие сделать предположения иконологического характера.
3) В работе вводится понятие «поджанр тосокхва» (с.17 автореферата), которое используется наряду с понятием жанр тосокхва. Хотелось бы уточнить у автора: в связи с чем возникает разница трактовок названия жанровой принадлежности.
4) Хотелось бы видеть в списке публикаций о китайской живописи работы известного искусствоведа-китаиста, доктора искусствоведения Неглинской М.А., тем более что в ее монографии «Китайский стиль Цинского двора и европейский предмодернизм» М. 2018, 431С, есть разговор об отражении темы наложниц в жанровой живописи.

Необходимо отметить некоторые недостатки оформления диссертации: в списке литературы нет четкой классификации учебной, научной и справочной литературы. Отмеченные замечания и пожелания, будучи полезными и конструктивными, не умаляют высокого качества проделанного исследования, но указывают на пути для последующих изысканий.

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

Настоящая диссертация «Жанровая живопись Кореи позднего периода Чосон (кон. XVII–нач. XX вв.) и ее художественные особенности» представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, посвященную комплексному исследованию жанровой живописи *пхунсокхва*, а также выявлению и анализу ее художественных особенностей.

Автору удалось провести комплексную стратификацию произведений жанровой живописи *пхунсокхва* периода Чосон, выявить ее художественные особенности, а также ее влияние на корейскую живопись XX века.

Диссертация соответствует 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 Орловская Ольга Викторовна. заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент,
Доктор искусствоведения, профессор _____ Г. В. Алексеева
(подпись)

«_4__» декабря _____ 2025__г.

Сведения об оппоненте:

Официальный оппонент, доктор искусствоведения, профессор
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», Департамент искусств и дизайна,
Школа искусств и гуманитарных наук
профессор Алексеева Галина Васильевна_____

Контактные данные:
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
Адрес: 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
Телефон: 8 (423) 265-24-29;
Электронная почта: rectorat@dvfu.ru
Сайт: https://www.dvfu.ru/
+79146722213

Подпись Г. В. Алексеевой ЗАВЕРЯЮ

Начальник отдела кадрового
делопроизводства ДВФУ
«05» декабря 2025 г.