

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертационное исследование
Лу Сяонаня на тему «Исторический жанр в китайской живописи XX
века: становление и развитие», представленное на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения по специальности**

**5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура)**

Диссертационное исследование Лу Сяонаня посвящено изучению особенностей становления исторического жанра в китайской живописи XX – начала XXI века. Хронологические рамки темы охватывают более чем столетний период формирования и развития одного из мощнейших явлений в современной истории китайской культуры.

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью комплексного и всестороннего изучения исторической живописи Нового Китая XX - XXI вв., которое ранее ограничивалось лишь периодом Культурной революции (1949 – 1966 гг.). Несмотря на то, что в современном китайском изобразительном искусстве реалистическое направление не является ведущим, именно историческая картина способна своими художественно-выразительными средствами отразить дух значительных изменений, происходивших в прошлом и нынешнем веке в Китае.

Исторический жанр живописи, связанный со становлением и развитием китайского реализма в масляной живописи XX в. был неизменно связан с идеологической программой руководства страны. Со временем, эта неизбежная политическая окраска повлияла на восприятие исторического жанра исследователями, чьи суждения о творчестве художников-реалистов основывались не на объективной оценке художественных качеств произведений, а на идеологических взглядах самих исследователей, что привело к противоречию мнений, колебавшихся от восторженного восхваления до пренебрежения и осуждения.

В связи с изложенным выше, существует необходимость объективной оценки, комплексного осмыслиения процесса развития исторического жанра китайской живописи в XX веке, позволяющего, по возможности, проследить влияние происходящих в китайском обществе процессов на развитие национальной школы живописи Китая, выявить стилевые и жанровые тенденции. По этой причине диссертационное исследование Лу Сяонаня видится нам особенно актуальным и ценным, так как автор ставит целью своего исследования всесторонний монографический анализ эволюционного развития китайской исторической масляной живописи от начала XX в. до настоящего времени, предлагает систематизацию основных художественных стилей и направлений, рассматривая художественный процесс в широком историческом и социокультурном контексте, выделяя несколько периодов в развитии китайской исторической картины. Кроме того, Лу Сяонань анализирует перспективы развития этого жанра в современном искусстве Китая. Данное исследование, несомненно, вносит вклад в изучение и

осмысление мировых тенденций развития реалистического искусства, что делает ее актуальной для искусствознания.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, представляет уверенную, ясно выстроенную с точки зрения исторической хронологии структуру исследования, в которой автор обосновывает особенности становления и развития исторической живописи в историко-культурном контексте рассматриваемого периода. Отметим, что автор диссертации привлекает большое число источников, причем не только китайских, но и иностранных, тщательность анализа которых свидетельствует о добросовестной проработанности темы научного исследования и обоснованности авторской позиции. Кроме того, научные положения и выводы исследования подтверждаются анализом многочисленных примеров произведений исторической живописи и эскизной графики из крупнейших музеев КНР, благодаря чему исследование представляет целостную, объективную концепцию процессов, происходивших на различных этапах развития исторического жанра. Полноценное представление об эволюции исторического жанра китайской живописи достигается путем использования традиционной искусствоведческой методологии, главным образом, историко-культурного, формально-стилевого, иконографического, а также иконологического методов.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации подтверждается ясным и последовательным изложением материалов исследования, привлечением и анализом научной литературы о китайской исторической картине. Кроме того, отметим привлечение мнений не только научного сообщества, но также литературные воспоминания художников, мастеров реалистической живописи, что является важным для осмыслиния общих тенденций «из первых рук». Кроме того, докторант обстоятельно комментирует приводимые точки зрения, выстраивая систему происходящих историко-культурных процессов. Для отечественного искусствознания особую ценность представляет расширение круга научных материалов новыми источниками: китайскими архивными материалами, литературными мемуарами, а также интервью деятелей искусства, художественными критиками и китайскими писателями. Данные материалы позволяют поместить исследование в культурно-исторический контекст, передать дух времени, кроме того, продемонстрировать социальную актуальность исторической живописи, в том числе, показать реакцию критики и общественную оценку.

Новизна исследования заключается в выстраивании теоретической модели эволюции китайской исторической живописи XX – нач. XXI столетий. Кроме того, исследование является первой попыткой всестороннего монографического анализа развития исторической масляной живописи Китая. Автор систематизирует и выделяет несколько периодов развития исторического жанра изобразительного искусства, среди них период

Китайской Республики (1912 - 1949), «Золотой век» китайской исторической живописи (1949 – 1966 гг.), период Культурной революции (1966 - 1976), а также период Реформ и открытости (1976 – 2022). Важно отметить, что диссертант изучил и проанализировал роль художественных традиций, пришедших в Китай из стран Запада. Более того, рассмотрено влияние культуры СССР, усилившееся с 1949 г., а также роль советских живописцев в становлении китайской художественной педагогической системы. Анализируя мировоззрение и творческий метод художников, автор рассматривает взаимодействие политических, культурных, социальных и художественных процессов. Обращая внимание на главенствующую роль государственной идеологии в формировании жанра, автор убедительно доказывает, что в ряде случаев историческая живопись Китая становилась полем для творческих поисков и экспериментов. В диссертации прослеживаются изменение мотивов, творческого метода, основных концепций и типичных сюжетов китайской реалистической живописи исторического жанра в XX – нач. XXI вв. Диссертантом выделены и изучены наиболее значимые мастера, их произведения, а также художественные направления, в том числе возникшие совсем недавно. Это позволяет подтвердить достоверность и новизну полученных результатов, выводов и заключений диссертации.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов заключается в проведенной систематизации составления исторической периодизации развития исторической картины, вписанной в общий историко-культурный контекст. Кроме того, диссидентом выявлен круг ключевых художников китайской исторической живописи, чья творческая деятельность не только заложила основные тенденции развития исторического жанра, но сформировала национальную школу китайской реалистической масляной живописи. Данное исследование значительно расширяет и систематизирует другие тематические исследования китайской масляной живописи исторического жанра в XX – нач. XXI в., однако несомненно является принципиально новой теоретической базой изучения китайской исторической живописи для российских исследователей.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Представленное к защите диссертационное исследование направлено на воссоздание эволюционной картины развития китайской исторической живописи в XX - XXI вв., что сообщает исследованию монографический характер и позволяет рекомендовать его в качестве основы для учебного пособия, а также обновленных очерков по истории китайского искусства и мировой живописи в целом. Также данное исследование может быть полезно в музеино-выставочной практике при подготовке тематических экспозиций.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и отдельного тома приложений, содержащего альбом с иллюстрациями. Результаты исследования излагаются в хронологическом

порядке, поэтому каждая глава повествует о различных периодах и процессах развития китайской исторической картины.

Первая глава «Сюй Бэйхун и становление новой школы китайской живописи (1919 – 1949)» посвящена зарождению и периоду расцвета реализма в китайской живописи. Рассматривается творчество и педагогическая деятельность Сюй Бэйхуна, величайшего китайского художника, внесшего большой вклад в распространение реализма, сформировавшего собственную школу. Кроме того, автор анализирует творчество целого ряда мастеров этого периода: Гао Цзяньфу, Лян Динмина, Ли Тефу, Чжан Аньчжи, Фу Баоши и других.

Вторая глава «Историческая живопись КНР с 1949 по 1976 год: пути обновления» рассматривает искусство периода правления Мао Цзэдуна, когда влияние советского соцреализма становится в Китае определяющим. Искусство КНР этого периода разделено на следующие этапы, прежде всего, это «золотой век» исторической масляной живописи (1949 - 1966), вслед за которым последовал трагический перелом в десятилетие Культурной революции (1966 – 1976). Этот период рассмотрен на примере творчества Дун Сивэня. Диссертант уделяет особое внимание особенностям так называемого «Красного искусства» и «красного символизма», в рамках изучения историко-культурных предпосылок и особенностей периода Культурной революции, чье влияние на творчество художников этого периода невозможно не отметить. Автор прослеживает тенденции усиления идеологизации в это время, что выражалось в издании специальных правительственные указов относительно искусства, накладывающих на него многочисленные формальные и тематические ограничения, не позволявшие искусству исторической картины продолжить устойчивое развитие.

Третья глава «Историческая живопись КНР периода Реформ и открытости» рассматривает процессы трансформации китайской реалистической исторической картины, связанные с новым политическим курсом, а также с новым вектором общественной мысли, задавшейся идеей освобождения умов и поиском истины.

Диссертант обращает внимание на тенденцию исторической живописи, известную в истории китайского искусства под названием «Живопись шрамов» (понятие «шрам,увечье» в этот период переносятся в живопись из новейшей китайской литературы). Автор описывает художественно-стилевые принципы «Живописи шрамов», а также ее идейную программу, фокусировавшуюся на критике Культурной революции, переосмыслив ее концепции и результатов. Рассмотренные главные исторические картины этого периода больше не ограничивались рамками реализма, особенно, соцреализма и искусства Культурной революции. Автор делает вывод, что живопись ушла от нарочитой патетики, героизации и идеализации образа, изображая простых людей в непрятательной и суровой обыденности. Этот переход изменил художественное мышление китайских живописцев и разрушил повторяющуюся модель политизации искусства, обогатил современный художественный язык.

В одном из параграфов Лу Сяонань обратил внимание на влияние советского «сурогового стиля» и, в частности, творчества Гелия Михайловича Коржева на живопись Нового Китая.

С 1980-х гг. отмечается особенно сильное влияние новых западных идей, стилевых направлений западной живописи, что привело к возникновению рынка искусства в 1990-е гг., а вместе с ним последовало изменение темпов создания произведений искусства. Изменившиеся исторические обстоятельства привели к временному упадку в развитии исследуемого жанра. С другой стороны, именно период Реформ и открытости, оставив в прошлом жесткие идеологические условности, позволил дать исторической картине определенную свободу и подтолкнуть к образному и сюжетному разнообразию.

Одной из ключевых идей третьей главы становится анализ трансформации образных, стилевых и тематических изменений в историческом жанре периода Реформ и открытости. Кроме того, диссертант обобщает выводы длительной дискуссии китайских художников и искусствоведов и об истинной сути живописного реализма, а также путях его развития в контексте современного мирового опыта.

Кроме того, диссертант подводит итоги собственных размышлений о тенденциях развития исторической картины, ее горизонтах. По мнению автора, современные государственные проекты по поддержке искусства исторической тематики, позволили китайским художникам за последние годы создать значительное количество исторических картин в технике масляной живописи, что может ввести этот жанр в еще один «золотой век».

В целом диссертационное исследование отмечено логичной внутренней структурой, производит впечатление законченного исследования, в которой прослеживается общая идея, целенаправленно выстроенная во всех трех главах. Работа отличается ясным изложением мыслей, чистотой профессиональной лексики и орфографии, правильным использованием научной терминологии. Характер, содержание исследования, полученные результаты соответствуют заявленным цели и задачам. В заключении диссертант формирует основные выводы диссертации.

Замечания

К замечаниям, несмотря на достоинства диссертационного исследования, можно отнести отсутствие в списке анализируемой литературы по теме исследования некоторых фундаментальных изданий о китайской реалистической живописи исторического жанра, как, например, кандидатская диссертация Чэн Чжэнвэя «Китайская реалистическая живопись XX века», а также публикации последних лет, например, статья Г.С. Гультяевой «Реалистическая живопись Китая XX века в контексте визуализации культуры.»// Обсерватория культуры. 2021 г.

В качестве небольшого замечания можно также указать неточность в упоминании имени советского художника Константина Мефодьевича Максимова (1913-1994), повлиявшего в значительной степени на становление современной китайской исторической живописи, который на с. 117 спутан с

известным русским художником-передвижником Василием Максимовичем Максимовым (1844-1911).

Что касается иллюстративного приложения, оно, действительно, впечатляюще по объему собранного живописного материала, однако, в качестве совета, можно высказать предложение о выделении, например, в отдельную рубрику, или же более отчетливо давать парами те картины иностранных авторов (европейских, советских), с которыми диссертант сравнивает китайские исторические произведения. Иначе в общем ряду работы Э. Делакруа или Г.М. Коржева, неожиданно появляясь в череде многочисленных китайских мастеров, выглядят странно.

Однако, все указанные выше замечания и предложения носят рекомендательный характер, не умаляя значимости проведенного исследования и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

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

Таким образом, диссертационное исследование «Исторический жанр в китайской живописи XX века: становление и развитие» является законченной научно-квалификационной работой, в которой всесторонне рассмотрены процессы становления и развития исторического жанра в китайской живописи XX – начала XXI века, представляющее существенный вклад в развитие гуманитарных наук, соответствует паспорту специальности в части развитие гуманитарных наук, соответствует паспорту специальности в части пунктов 35. – История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, п. 39. – Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества, п. 40. – Идейные искания и стилевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, 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 Лу Сяонань заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Официальный оппонент,
кандидат искусствоведения, научный сотрудник
Музеев Московского Кремля, почетный член РАХ

29.09.2022:

Н. Д. Корина