

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационное исследование
Е.А. Востриковой на тему «Образы живой природы в корейской
традиционной живописи жанра *хвахвеёнмохва* эпохи Чосон (1392–1910
гг.): стилевые тенденции и художественные особенности»,
представленное на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Диссертационное исследование Е.А. Востриковой посвящено всестороннему изучению жанра *хвахвеёнмохва* в корейской традиционной живописи конца XIV – начала XX в. Как следует из названия, хронологические рамки охватывают, более чем пятисотлетний период развития корейской художественной культуры эпохи Чосон. Однако автор стремится выявить истоки и генезис традиции «живописи растений, птиц и животных», поэтому начинает свой анализ со времен неолита.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью и значимостью комплексного изучения образов живой природы, которые стали одним из ведущих мотивов в классической живописи Кореи. Этот аспект корейского искусства до сих пор не становился объектом последовательного изучения в отечественном искусствознании. При этом живопись жанра *хвахвеёнмохва* своими художественно выразительными средствами формирует глубокую идейно-образную программу, которая на протяжении многих веков транслирует духовные поиски корейцев.

В силу целого ряда исторических причин искусство Кореи очень долго оставалось на периферии международного научного интереса, оно часто казалось исследователям чуть ли не вторичным явлением, уступающим в оригинальности художественным культурам Китая и Японии, которые и привлекали к себе внимание исследователей. Однако самобытная культура Кореи, без сомнения, заслуживает более пристального анализа со стороны

научного сообщества. Всестороннее исследование жанра *хвахвеёнмохва*, имевшего исключительную актуальность для культурной жизни Кореи, позволяет проследить и теоретически обосновать ряд закономерностей развития традиционной живописи этой страны. Объективная оценка и комплексное осмысление этапов зарождения и длительной эволюции жанра *хвахвеёнмохва* способны обогатить наши представления не только об этом жанре, но и восстановить широкую панораму художественной жизни средневековой Кореи. Вот почему диссертация Е.А. Востриковой, в которой сделана попытка многостороннего, последовательного изучения развития «живописи растений, птиц и животных», видится особенно актуальной и ценной. Диссертант детально прослеживает развитие жанра «живописи растений, птиц и животных» и его разновидности, предлагает систематизацию основных художественных стилей и направлений в его рамках, исследует его художественное своеобразие, ставит вопросы его иконографии и иконологии. Очень важно, что автор рассматривает художественный процесс в широком историческом и социокультурном контексте, выделяя в зависимости от этого несколько периодов внутри жанра, обозначает роль и место крупнейших мастеров направления, выявляя и систематизируя их творческое наследие. Диссертация, несомненно, вносит вклад в осмысление развития традиционных дальневосточных систем живописи, что делает ее особенно востребованной в искусствознании.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, текст обладает четко выстроенной с точки зрения исторической хронологии структурой, в которой автор убедительно обосновывает особенности становления и длительного развития «живописи растений, птиц и животных» в историко-культурном контексте. Отметим, что диссертантом было привлечено большое число источников, значительная часть из них на корейском языке, тщательность и глубина анализа которых свидетельствует о добросовестной проработанности темы научного исследования и обоснованности авторской

позиции. Научные положения и выводы подтверждаются анализом громадного комплекса произведений жанра *хвахвёёнмохва*, благодаря чему исследование выстраивает целостную и объективную концепцию процессов, развивавшихся на разных этапах становления жанра «живописи растений, птиц и животных». Системное представление об истории развития жанра *хвахвёёнмохва* достигается путем комплексного подхода, обладающего междисциплинарным характером, поскольку автор использует, наряду с классической искусствоведческой методологией, методы исторической науки и подходы, характерные для востоковедения.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации, подтверждаются ясным и последовательным изложением материалов исследования, привлечением и анализом существующей на данное время научной литературы о жанре *хвахвёёнмохва*. Особо отметим, что для отечественного искусствознания несомненную ценность представляет расширение круга научных материалов новыми источниками: впервые переведенными автором на русский язык колофонами, фрагментами дневниковых записей, мемуаров корейских интеллектуалов, эпиграфических документов. Эти материалы позволили автору глубоко погрузиться в историко-культурный контекст, уловить дух времени и продемонстрировать идейные и философские программы жанра *хвахвёёнмохва*, породившие своеобразную устойчивую иконографию, а также представить жанр *хвахвёёнмохва* в синтезе с другими видами искусств: каллиграфией, поэзией, печатями.

Новизна исследования видится именно в том, что автору удалось выстроить полноценное системное представление развития «живописи растений, птиц и животных» эпохи Чосон. Е. Вострикова структурирует материал и предлагает аргументированную модель длительной эволюции жанра *хвахвёёнмохва*, подчеркивая влияние историко-политических, историко-культурных, социально-культурных факторов на стилевые

тенденции живописи, эстетическое мировоззрение и творческие методы корейских художников разных периодов. В диссертации в иконографическом аспекте проанализированы ключевые сюжеты и мотивы «живописи растений, птиц и животных». Выявлено влияние мощной китайской традиции на корейскую живопись жанра *хвахвеёнмохва*, а также продемонстрирована степень влияния западноевропейской традиции на корейское классическое искусство позднего периода Чосон. Диссертантом в соответствии с принятой периодизацией выделены и изучены произведения ведущих корейских мастеров. Все это позволяет подтвердить достоверность и новизну полученных результатов, выводов и заключений диссертации.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов видится в том, что в научный оборот вводится термин *хвахвеёнмохва*, классифицируются разновидности этого жанра, определяется его стилевое и художественное своеобразие. Автор систематизирует иконографию «живописи растений, птиц и животных» эпохи Чосон. Все это способствует тому, что данная диссертация значительно расширила тематические исследования традиционной живописи Кореи, формируя принципиально новую теоретическую базу изучения корейского классического искусства для российских историков искусства и востоковедов.

Особую значимость для отечественных исследователей приобретает богатый иллюстративный материал, представленный во II томе диссертации, который позволяет поэтапно визуально отражать тенденции развития «живописи растений, птиц и животных», анализировать образно-художественные и формально-стилистические особенности произведений.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. Представленное к защите диссертационное исследование направлено на создание целостного представления о жанре *хвахвеёнмохва* эпохи Чосон, что сообщает исследованию монографический характер и позволяет рекомендовать его как основу для учебного пособия. Подробный тщательно выстроенный терминологический словарь,

приведенный во II томе диссертации, может быть использован как информационный ресурс при создании справочных и общенаучных очерков по истории искусства Кореи и всеобщей истории искусства. Представленное к защите исследование может быть полезно в музейно-выставочной практике при подготовке тематических экспозиций и составлении каталогов собраний.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности.

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, примечаний, библиографии и отдельного тома приложений, который содержит список иллюстраций, альбом иллюстраций, биографический словарь корейских художников и терминологический словарь.

В первой главе «История изучения образов живой природы в корейской традиционной живописи эпохи Чосон (1392–1910 гг.)» автор подробно анализирует степень научной разработанности проблематики и историографию вопроса и приходит к выводу, что «живопись растений, птиц и животных» в корейской традиционной живописи даже в современной южнокорейской историографии до сих пор остается мало исследованной темой.

Во второй главе «Жанр *хвахвёёнмохва* в историко-культурном контексте эпохи Чосон» в разделе 2.1. «Предпосылки возникновения жанра *хвахвёёнмохва*: образы живой природы в художественной культуре древней и раннесредневековой Кореи» рассмотрены истоки образов живой природы в корейском древнем и раннесредневековом искусстве. В разделе 2.2. «Жанр *хвахвёёнмохва* и жанровая структура корейской традиционной живописи эпохи Чосон» детально обосновывается жанр *хвахвёёнмохва* и его разновидности. Раздел 2.3. «Направления и стилевые тенденции жанра *хвахвёёнмохва*» представляет результаты анализа основных стилей корейской традиционной живописи. В разделе 2.4. «Художественное своеобразие жанра *хвахвёёнмохва*» рассматриваются художественные приемы и техники, а также композиционные подходы произведений *хвахвёёнмохва*. В разделе 2.5.

«Иконографические и иконологические особенности живописи жанра *хвахвёёнмохва*» автор исследует идейные и философско-эстетические программы «живописи растений, птиц и животных». Особо хочется отметить обширную терминологическую базу, использованную в исследовании, часть которой впервые введена в научный оборот Е.А. Востриковой.

В третьей главе «Эволюция образов живой природы в корейской традиционной живописи конца XIV–XVII в.» в разделе 3.1. «Развитие жанра *хвахвёёнмохва* в ранний период Чосон (1392 – ок. 1550 гг.)» диссертант рассматривает процессы становления жанра *хвахвёёнмохва* как самостоятельного, важного для национальной традиции направления корейской живописи. Е.А. Вострикова фиксирует, как, заимствуя живописные стили и техники из Китая, корейские художники стремились адаптировать их для своих художественных и практических целей. Делается важный вывод о том, что в ранний период Чосон подчеркнутая детализация, использование цветовых контрастов, свойственных академическому стилю, были равно присущи как для придворной живописи профессиональных художников, так и для «живописи образованных людей» художников-дилетантов.

Общие процессы, происходящие в жанре *хвахвёёнмохва*, анализируются автором на примере творчества целого ряда живописцев раннего периода Чосон. Так как художественных произведений обозначенного периода сохранилось не так много, диссертант обращает внимание на то, что для более глубокого анализа живописи *хвахвёёнмохва* следует обратиться к росписям керамических изделий, демонстрирующим новые эстетические запросы корейской элиты. В заключении раздела автор делает вывод, что «живопись растений, птиц и животных» быстро стала одним из самых любимых художественных направлений в корейском обществе и смогла достичь высокого уровня художественной зрелости уже в начале XVI в.

В разделе 3.2. «Развитие жанра *хвахвеёнмохва* в средний период Чосон (ок. 1550 – ок. 1700 гг.)» автор описывает, как войны и смуты тех лет влияли на искусство и Кореи и «живопись растений, птиц и животных». Диссертант убедительно демонстрирует, что в средний период Чосон минская Чжэцзянская школа и китайские трактаты по живописи оказывали огромное влияние на корейских мастеров. Одной из ключевых для этого раздела становится идея о том, что конец XVI–XVII века стал периодом подлинного расцвета живописи художников-интеллектуалов, которые в духе «живописи идей» стремились в своих творческих поисках к строгости и простоте. По мнению диссертанта, в обозначенный период особых высот достигла монохромная живопись бамбука, сливы, одиноких или спящих птиц и буйволов. Все эти мотивы были подробно проанализированы на примере творчества корейских художников второй половины XVI–XVII в. Рассматривая проблемы не только в эстетическом, но и в этическом ключе, автор делает важный вывод, что в данный период корейские мастера в своем творчестве часто стремились передать чистоту помыслов, стойкость перед лицом невзгод и благородство устремлений.

В четвертой главе «Эволюция образов живой природы в корейской традиционной живописи XVIII – начала XX в.» в разделе 4.1. «Развитие жанра *хвахвеёнмохва* в поздний период Чосон (ок. 1700 – ок. 1800 гг.)» автор показывает, что после падения в Китае династии Мин (1644 г.) и воцарения цинской династии корейское искусство приобрело более выраженный национальный характер, отмечая, что в поздний период Чосон именно придворные художники, а не представители элиты, стали активно развивать живопись. Отдельное внимание диссертант уделяет тому факту, что в XVIII в. стабильная политическая ситуация в стране привела к трансформации классического искусства, и в жанре *хвахвеёнмохва* возникла тенденция к созданию детализированных произведений в цвете, которым была свойственна натуралистичность в передаче окружающего мира.

Анализируя внешние влияния и стилевые тенденции, автор утверждает, что именно в XVIII в. в Корее была полностью усвоена китайская «южная школа» живописи, и стиль школы *Унай* нашел отражение в корейских картинах *хвахвёёнмохва*, в которых стал преобладать лирический настрой. Автор рассматривает творчество ведущих мастеров жанра *хвахвёёнмохва* XVIII в. и уделяет особое внимание жанру *охэхва* (изображение водных обитателей), считая его развитие отличительной характеристикой живописи позднего периода Чосон. Важным наблюдением диссертанта в этой части работы стало обнаружение влияния западноевропейских художественных техник и приемов на «живопись растений, птиц и животных», проникших в Чосон через цинский Китай.

Значимое место в разделе 4.2. «Развитие жанра *хвахвёёнмохва* в конце эпохи Чосон (ок. 1800–1910 гг.)» занимают размышления о том, что уже в начале XIX в. непростая политическая и социально-экономическая ситуация в Корее оказала заметное воздействие на искусство, которое в это время находилось под доминирующим влиянием культуры династии Цин. Это привело к нивелированию национального характера корейской живописи. Диссертант убедительно показывает, что жанр *хвахвёёнмохва* развивался в условиях расцвета «южной школы», сочетаясь со стилями Янчжоуской и Шанхайской школ.

В этом разделе Е.А. Вострикова прослеживает особенности развития и распространения народной живописи *минхва*, которая, как показано в диссертации, аккумулировала в себе все образы живой природы, которые были востребованы художественным рынком.

Ключевой идеей раздела является вывод о том, что для корейских мастеров XIX в. была характерна приверженность классическим канонам, однако именно конец эпохи Чосон стал началом движения навстречу современному искусству, что автор диссертации убедительно доказывает, анализируя произведения корейских мастеров и демонстрируя их новаторство в жанре *хвахвёёнмохва*.

В целом, диссертация отмечена логичной внутренней структурой, представляет собой законченное научное исследование, в котором четко прослеживается общая идея, выстроенная автором в основном корпусе глав и разделов. Работа отличается ясным изложением мыслей, чистотой профессиональной лексики и орфографии, корректным использованием научной терминологии. Характер, содержание исследования и полученные результаты соответствуют заявленным целям и задачам. В заключении диссертант четко формулирует основные выводы, вытекающие из работы.

Замечания.

Несмотря на несомненные достоинства исследования, можно сформулировать некоторые замечания:

во-первых, в I томе в разделе примечаний содержится большой пласт важной и полезной научной информации, которую частично можно было бы перенести в основной текст диссертации;

во-вторых, в заключении, содержащем обоснованные и подробные выводы, следующие из исследования, имеется ряд повторов основного текста диссертации, которых можно было бы избежать.

Указанные замечания и предложения носят сугубо рекомендательный характер, никак не умоляют значимости проведенного исследования и не влияют на общую высокую оценку диссертации.

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

Диссертация «Образы живой природы в корейской традиционной живописи жанра *хвахвёнмохва* эпохи Чосон (1392–1910 гг.): стилевые тенденции и художественные особенности» является законченной научно-квалификационной работой, в которой всесторонне рассмотрены процессы становления и развития жанра *хвахвёнмохва* в корейском классическом искусстве эпохи Чосон, его стилевые тенденции и художественные особенности. Обоснованные в тексте выводы представляют собой существенный вклад в развитие гуманитарных наук в части, касающейся

корейской и, шире, дальневосточной культуры. Диссертация 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. – Идеи 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 РФ № 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). Автор Е.А. Вострикова заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Официальный оппонент:

кандидат искусствоведения, 17.00.04 (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

доцент, зам. директора по научной работе

Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств

119034, Москва, ул. Пречистенка 21

Российская академия художеств

Лукичева К.Л.

«01» марта 2023 г.

