

Отзыв официального оппонента

доктора искусствоведения, Грачевой Светланы Михайловны
на диссертацию Хуан Юаньпэна

«Образ реки Хуанхэ в китайской живописи (2-я половина XX – начало XXI вв.)»

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства.

Диссертационная работа Хуана Юаньпэна – глубокое, обстоятельное и во многом оригинальное исследование на важную, сложную и актуальную тему, посвященную современной китайской живописи. А именно – образу реки Хуанхэ в творчестве художников второй половины XX-XXI вв. Река Хуанхэ занимает особое место в истории, географии, экономике, политике и культуре Китая и в искусстве этой страны на протяжении тысячелетий. Автор диссертации сосредотачивает свое внимание на проблеме интерпретации образа Хуанхэ в последние более, чем полвека. Работа построена на изучении обширного историко-искусствоведческого, иконографического, критического и культурологического материала по проблемам искусства Китая. Причем, не только изобразительного искусства, но музыки, поэзии и кинематографа.

Хуан Юаньпэн нашел свой оригинальный методологический подход для изучения изобразительного искусства, который восходит к знаменитой работе французского философа XIX века – И.Тэна «Философия искусства». В последние годы проблема изучения взаимодействия искусства с различными географическими, климатическими и социокультурными аспектами стала популярной у исследователей, хотя, безусловно, к ней проявлялся интерес и прежде. В наши дни в России активную позицию в этом отношении занимает проект «География искусства», начавшийся в 1990-е годы и развиваемый несколькими крупными институциями – ИНИОН РАН, Российской академии художеств, Институтом кино и телевидения (ГИТР), РГГУ. Выпущено 12 сборников проводимой ежегодной научной конференции. Этот проект демонстрирует актуальность подобных подходов к изучению глубинной взаимосвязи культурологических, искусствоведческих, общественно- и естественнонаучных исследований. Потому убеждает степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.

Выбор автором диссертации в качестве объекта исследования произведений китайских художников, посвященных образу реки Хуанхэ позволяет охватить значительный временной промежуток, проследить разнообразные стилевые тенденции в изобразительном искусстве, выявить крупнейших мастеров, обратившихся к этой проблематике и наиболее значимые произведения живописи и соотнести их как с традиционной культурой Китая, так и с современными новаторскими тенденциями в искусстве.

Отметим, что сам Хуан Юаньпэн – живописец, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, мастерской хорошо известного в России и Китае художника – академика и профессора Ю.В.Калюты. Как живописец и педагог автор диссертации связан с многими культурными проектами, организованными в городах бассейна реки Хуанхэ и, важно подчеркнуть, что для него, как для художника, образ этой одной из четырех великих китайских рек очень близок и он приложил много усилий, чтобы увековечить его в современной живописи.

Нужно подчеркнуть, что Хуан Юаньпэн использует серьезную эмпирическую базу – различного рода источники (интервью, критические публикации), произведения искусства из разных коллекций и фондов, многочисленные сведения о художественной жизни городов и регионов Китая, каталоги, альбомы, брошюры. Текст данной работы намного превышает объем, предъявляемый к кандидатским диссертациям – он составляет 290 страниц (из них 216 страниц текста). Библиография, составляющая фундамент данной диссертации, весьма обширна – 289 наименований. Диссертацию сопровождает серьезный альбом (114 иллюстраций), содержащий репродукции и фотографии китайских и европейских художников, которые упомянуты в тексте. Альбом красноречиво подтверждает научную и творческую концепцию автора, излагаемую в тексте. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и заключений, сформулированных в диссертации представлены убедительно.

Эта диссертация носит характер комплексного исследования, поскольку автор ставит задачи искусствоведческого, социокультурного и культурологического анализа, изучения художественной жизни, культурных коммуникаций и иконографических проблем искусства, что определяет и выбор разнообразных методов и подходов к изучаемому материалу. Однако, безусловно, главный акцент в ней сделан на скрупулезном искусствоведческом изучении непосредственно самих произведений художников.

Научная новизна диссертационного исследования Хуан Юаньпэна заключается в том, что впервые образ реки Хуанхэ комплексно изучен на примере творчества мастеров китайской живописи второй половины XX – XXI вв. Он рассмотрен с точки зрения символического смысла, коммуникативных аспектов, эмоционально-образных характеристик, влияния географических, природных и социокультурных факторов. В научный оборот введены имена нескольких китайских художников, таких как Чжун Хань, Ван Кэцзюй, Дуань Чжэнцзюй, Чэнь Вэйго.

Текст диссертации структурирован, достаточно четко организован и состоит из введения, трех глав, поделенных на параграфы, заключения, списка литературы, списка иллюстраций и приложения в виде альбома иллюстраций. Во введении определены актуальность, степень

изученности проблемы, цель, задачи, новизна и сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации (с. 21-83) посвящена трактовке образа реки Хуанхэ в культуре и искусстве, начиная с предпосылок внимания к Желтой реке в традиционном искусстве, почти пять тысяч лет назад и до наших дней. В этой главе представляет интерес параграф, посвященный типам эмоционально-образных характеристик реки Хуанхэ в китайской масляной живописи. Автор рассматривает образность картин о Хуанхэ с точки зрения нескольких генеральных эмоциональных характеристик, идущих от идей Л. Выготского о «сопереживании» в художественном восприятии.

Впечатляет количество имен именитых китайских живописцев, упомянутых в этой главе в связи с обращением к образам Хуанхэ в разных жанрах живописи и в различном стилевом диапазоне. Среди них Ло Гунлю, Дай Шихэ, У Гуаньчжун, Фан Диань и другие. Многие из рассматриваемых в работе авторов учились в России, что особенно важно в контексте защиты диссертации именно в нашей стране для понимания значения и масштаба межкультурных коммуникаций в современном мире.

Представляется значимой вторая глава диссертации (с.84 - 133), которая названа «Образ Хуанхэ в творческой биографии китайских живописцев». Она построена преимущественно по монографическому принципу и в ней вводится в научный оборот значительный материал о современной китайской масляной живописи и впервые рассматривается творчество таких мастеров как Ван Кэцзюй, Дуань Чженцюй, Чэнь Вэйго, Джун Хань. В этой и следующей, третьей главе сделан серьезный анализ как творческого пути мастеров, так и их отдельных произведений. Особенно хочется отметить уровень образно-стилистического и формального анализа живописных произведений, сделанный соискателем во второй и третьей главах (с.134-175). Здесь хорошо чувствуется глубокое понимание им специфики живописи как вида изобразительного искусства, и именно техники масляной живописи. Удачно проводятся параллели традиционных изобразительных приемов гохуа, се-и, каллиграфии с направлениями европейской масляной живописи, отмечается сходство и различие, выявляются синтетические моменты взаимовлияния.

Нужно сказать, что в целом данная диссертация во многом углубляет представление о современной китайской масляной живописи и об отдельных её представителях, открывает российскому исследователю новые имена в китайской культуре. Складывается цельное впечатление от созданных многообразных произведений, посвященных образу реки Хуанхэ мастерами Поднебесной, оказавшей несомненное влияние на развитие искусства, что доказывает правильный выбор темы. В этом видится ценность результатов, полученных автором, для искусствоведения.

Практическая значимость диссертации очевидна как для расширения китайско-российских культурных связей, так и для учебного процесса в вузах искусств, результаты и выводы диссертации могут быть использованы в

научно-исследовательской и методической работе. Диссертация рассматривается оппонентом как завершённый, целостный труд, написанный хорошим языком.

Однако при общей высокой оценке работы, необходимо сделать несколько замечаний, имеющих скорее характер пожеланий:

1. Представляется излишне реферативным первый параграф первой главы «Предпосылки внимания к реке Хуанхэ в китайском традиционном мышлении, истории и географии». Материал этого параграфа охватывает слишком большой временной диапазон и из-за этого несколько описателен.
2. Распределение материала во второй и третьей главах по принципу изложения сначала биографий художников, а затем анализа их произведений приводит к некоторым смысловым повторам. Думается, что в будущем, при написании монографии, часть биографических сведений уместно было бы вынести в приложения или примечания, тем самым немного сократив и без этого обширный текст.
3. На странице 25 есть фраза: «В древних стихах и эссе великолепие реки Хуанхэ также сильно преувеличено, например, «вода Хуанхэ поднимается в небо, течет в море и никогда не возвращается» в «Цзянцзиньцзю» (одна из военных песен юэфу по ханьским образцам Ли Бо). Думается, это не очень точная формулировка, преуменьшающая значение древней поэзии. Речь идет не о преувеличении великолетия реки, а о мифологизации поэтического образа.

Перечисленные замечания и пожелания никоим образом не влияют на высокую оценку диссертационного исследования. Работа представляет собой актуальное исследование, имеющее научную и практическую значимость. Диссертация авторски самостоятельна, её структура логична. Язык изложения достаточно ясный и вполне соответствует современным требованиям научного стиля.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и дает общую характеристику диссертационного исследования. В нем представлены положения, выносимые на защиту, он также дает представление о структуре и логике изложения материала, об опубликованных по теме диссертации работах. Результаты исследования отражены в пятнадцати публикациях, пять из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Положения работы были изложены в докладах на научных конференциях и использованы в творческой и педагогической деятельности автора, что позволяет говорить о достаточной степени апробации результатов исследования.

Таким образом, диссертационное исследование Хуана Юаньпэна «Образ реки Хуанхэ в китайской живописи (2-я половина XX – начало

