

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СПбГУП,

член-корреспондент РАН, академик РАО,

доктор культурологических наук,

заслуженный деятель науки РФ,

профессор А.С. Запесоцкий

июня

2016 г.

О Т З Ы В

ведущей организации на диссертационное исследование

Чердаковой Ольги Игоревны

«РОЛЬ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ В ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ

“БУНДЗИНГА” XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.»,

представленное на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Проблема исследования искусства Китая и Японии в контексте традиций «вэньжэньхуа» – возможность погрузиться в сложный мир синтетического в своей основе искусства «ученых», основанного на взаимодействии изображения и слова, образа и текста, каллиграфии, живописи и поэзии. Именно эти проблемы лежат в основе диссертации Ольги Игоревны Чердаковой. Воздействие китайских традиций «вэньжэньхуа» на японскую живопись «бундзинга» XVIII – первой половины XIX вв. не рассматривалось еще в отдельных монографических трудах, в этом состоит бесспорная актуальность темы.

Интерес исследователей к восточному искусству, в частности, к китайской и японской живописи, их эмоциональному содержанию и эстетической ценности всегда был высок. Художник-дилетант, пишущий идеи, восставший против академических правил творит по импульсу, спонтанно, экспромтом.

При этом он стремится осознавать себя единым целым с мирозданием. Творчество художника воспринимается как акт просветления, что и делает «вэньжэньхуа» и «бундзинга» уникальным явлением в искусстве Дальнего Востока.

Творчество таких крупнейших японских художников, как Икэ но Тайга, Ёса Бусон, Урагами Гёкудо, Ватанабэ Кадзана остается до сих пор не до конца исследованным, что еще раз подчеркивает сложность и актуальность избранной темы.

Впервые в настоящей диссертации направление «бундзинга» рассмотрено в контексте японско-китайских художественных связей XVIII – первой половины XIX вв. Более того, автор указывает на художественные и эстетические особенности свитков, ширм, альбомных листов Икэ но Тайга, Ёса Бусона, Урагами Гёкудо, Ватанабэ Кадзана.

Автором проведен научный анализ уникальной техники «живописи пальцем» в творчестве Икэ но Тайга. Диссертанту принадлежит перевод поэзии (хайку) Урагами Гёкудо, Ёса Бусона, Икэ но Тайга (с английского и с японского языков).

При написании данной работы автор опирался на труды отечественных и зарубежных исследователей в области искусствоведения, культурологии, эстетики и философии. Необходимо отметить язык диссертационного исследования, в частности выразительные поэтические эпитеты во многих разделах диссертации.

Диссертацию отличает безупречная структура: Ольга Игоревна следует от общих вопросов исторического и философско-эстетического характера, к анализу творчества отдельных мастеров.

Список литературы насчитывает 151 наименование, среди которых – 44 на европейских, 11 на – японском языках.

Автору предстояло решить комплексную задачу: обратиться к первоисточнику – китайскому направлению «вэньжэньхуа», определить его художе-

ственно-эстетические принципы, а главное, оценить его роль в формировании японской живописи «бундзинга».

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, глоссария, списка иллюстраций и использованной литературы, альбома иллюстраций.

В первой главе диссертации автор рассматривает живописные памятники направления «вэньжэньхуа» периодов Сун, Юань и Мин, выявляет их эстетические и художественные особенности, анализирует изобразительные средства и приемы, позволяющие китайским художникам этого направления создавать живописные произведения. Ольга Игоревна анализирует творчество ключевых для развития «вэньжэньхуа» фигур: основоположников рассматриваемого направления Су Ши и Ми Фэя, ведущих мастеров Чжао Мэнфу, Хуан Гунвана, Ни Цзяня, У Чжэня. Эстетические воззрения «вэньжэньхуа», по мнению автора, восходили к натурфилософским представлениям, идущим от даосизма и чань-буддизма.

Во второй главе автор анализирует особенности японской живописи «бундзинга» XVIII века, помещая ее в общий контекст художественной жизни этого периода. Художники Гион Нанкай, Сакаки Хякусэн и Янагидзава Киэн – были «первым поколением интеллектуалов» (с.). Икэ но Тайга и Ёса Бусон продолжили их начинания, экспериментируя с композициями, колористическими решениями, техниками и приемами, и даже форматами свитков. В данной главе описывается уникальная техника «живописи пальцем», которая появилась в Японии под влиянием Китая. Свитки периода 1745–1748 гг. кисти Икэ но Тайги представляют собой синтез китайской техники с японскими мотивами. Также во второй главе рассматриваются художественно-эстетические особенности жанров «бундзинга»: пейзажа, «цветы и птицы», «четыре благородных растения».

Третья глава посвящена творчеству художников Ёса Бусона, Урагами Гёкудо, Ватанабэ Кадзана в контексте направления «бундзинга» в японском

искусстве. Далее рассматривается творчество Ёса Бусона, в котором появляются эксперименты с жанрами «цветы и птицы» и пейзажа, где также ярко отражено сочетание японских приёмов, техник, композиционных и колористических решений с китайскими мотивами. Автор исследования считает, что именно «с его именем связано развитие «хайга» – одного из специфических жанров японской традиционной живописи».

Рассматривая творчество Урагами Гёкудо, диссертант останавливается на многочисленных пейзажах, тем самым демонстрируя развитие направления «бундзинга» на рубеже XVIII-XIX вв. Свитки, ширмы, листы из альбомов обретают самобытный японский колорит в композиционных приемах, вариациях техник. Для того, чтобы показать, что направление «бундзинга» многогранно, автор затрагивает вопросы особенностей портретного жанра (на примере произведений 1820–1840 гг. Ватанабэ Кадзана), которые, безусловно, требуют дальнейшего изучения.

При всех достоинствах диссертации Ольги Игоревны хотелось бы сделать некоторые замечания, которые носят скорее рекомендательный характер:

1. В диссертации О.И. Чердаковой говорится, что начало развитие живописи «вэньжэньхуа» относится к эпохе Сун. Автор исследования знакомит с теоретиком и художником Су Ши, который заложил основы художественно-эстетических и этико-философских принципов вышеуказанной системы. Также упоминается о Ван Вэйе – создателе глубоких философских пейзажей. Однако, в развитии «вэньжэньхуа» большую роль играли и религиозные верования, такие как чань-буддизм, конфуцианство, даосизм. Эти религии уже существовали продолжительное время. Таким образом, в исследовании хотелось бы увидеть более развернутый материал о раннем влиянии верований на воззрения художников с примерами, хоть еще не столь значимыми.

2. Автор исследования, анализируя творчество художников и их произведения, иногда в недостаточной степени уделяет внимание историческому аспекту. В истории китайской живописи на деятельность художников часто влияли политические события. Как один из примеров, О.И. Чердакова на достаточно глубоком научном уровне показывает изменения в мировоззрении художников и их творческой активности в связи с приходом к власти монгольской династии. К сожалению, в других частях исследования, такие связи автор выпускает из внимания.

3. В диссертации О.И. Чердакова временами не уделяет должного внимания особенностям технических приемов написания художественных работ (Го Си – стр. 34, 35; Ни Цзань – стр. 41, Ёса Бусон – стр. 85 и др.). Ведь часто художник обладал неповторимыми авторскими особенностями, которые формировались в течение долгого времени.

4. Хотелось увидеть в диссертации О.И. Чердаковой, пусть в незначительном количестве, но судьбу дальнейшего развития китайской живописи «вэньжэньхуа» и японской живописи «будзинга». После бурных перемен как в Китае, так и в Японии во второй половине XIX в. это интересно было бы проследить.

Высказанные критические замечания не умаляют ценности представленной работы как самостоятельного научного исследования. Важнейшие результаты исследования опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе в изданиях, определенных ВАК, и соответствуют теме исследования. Практическая значимость данной работы состоит в том, что её материалы могут быть использованы искусствоведами, реставраторами, историками, музейными сотрудниками. Обширный иллюстративный материал может стать основой для создания тематического альбома или монографии, необходимость которых особенно ощутима на современном этапе изучения японского и китайского искусства.

Автореферат диссертации адекватно раскрывает её содержание, структуру, цели и задачи, основные положения и выводы.

Диссертация соответствует современным требованиям ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пункт 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней), а ее автор – Чердакова Ольга Игоревна – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Отзыв составлен кандидатом исторических наук, доцентом кафедры искусствоведения СПбГУП, заместителем декана факультета искусств по научной работе, доцентом Сухоруковым Сергеем Анатольевичем.

С.А. Сухоруков

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов «03» июня 2016 года, протокол № 12.

И.о. зав. кафедрой искусствоведения СПбГУП,
кандидат искусствоведения, доцент

Г.С. Гульяева

06.06.2016

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»
192238, Санкт-Петербург, улица Фучика, 15,
СПбГУП, кафедра искусствоведения
(812) 268-70-64; kaf_iskved@gup.ru
www.gup.ru

Подпись руки
Сухорукова С.А.
Гульяева Г.С.
удостоверяю

