

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
МГАХИ им. В.И. Сурикова
при Российской академии художеств

С.А. Зенкова

01.08.2023г.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Одиноковой Полины Сергеевны «“Альбомные циклы” (цзе) в творческом наследии Шитао», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение)

Диссертация Одиноковой П.С. посвящена творчеству одного из ведущих и наиболее самобытных мастеров китайского живописного жанра XVII – нач. XVIII в. Однако выбранный автором ракурс исследования (через его альбомы) дает возможность взглянуть на творчество Шитао под другим углом. Стоит отметить, что исследование альбомов как отдельного и цельного объекта творчества мастера само по себе является оригинальным и безусловно свежим подходом. Благодаря этому автору удастся подобрать и исследовать множество малоизученных произведений художника, рассмотреть его творчество комплексно, а также ввести в научный оборот ряд малоизвестных произведений и провести переатрибуцию других.

Первая глава диссертационного исследования посвящена феномену альбома в китайском искусстве. Автор предлагает рассматривать альбомы как художественные единства, вводит понятие «альбомного цикла» и выделяет критерии, с помощью которых происходит объединение живописи в альбомы.

Во втором параграфе главы излагается история возникновения альбомов, на основании трактатов по коллекционированию и оформлению произведений искусства и других источников, реконструируются технология оформления альбомов, сложившаяся в Старом Китае, описываются особенности их хранения и экспозиции. Завершает главу обзор развития живописных альбомов различных жанров начиная с эпохи Сун и заканчивая началом Цин. Автор выделяет основные тематические направления живописи в альбомах (изображения видов, по мотивам поэзии, в подражание древним) прослеживает их истоки и подробно рассматривает отдельные произведения.

Во второй главе «Жизнь и творчество Шитао» представлена реконструкция биографии художника. Сравнивая Шитао с его ровесником, известным цинским мастером Ван Юаньци, представителем ортодоксального направления, автор сопоставляет не только судьбы художников, но и их эстетические воззрения. Основанием для сравнения становятся трактаты – «Беседы о живописи» и «Разрозненные записки [о живописи] у дождливого окна».

Вторая часть главы посвящена различным аспектам альбомов в творчестве Шитао. В ней раскрываются обстоятельства создания альбомов и отношение художника к своим произведениям, приводятся оценки его произведений современниками. По мнению автора, альбомы в творчестве Шитао количественно уступают лишь свиткам, в них наиболее полно выразился универсализм его творчества. Автор отмечает такие черты альбомов как многожанровость, богатство тематики, разнообразие стилей. В них соединяются три вида искусства – живопись, поэзия и каллиграфия, проявляется новаторский подход художника в каллиграфии. Завершает главу подробный анализ одного из самых ранних альбомов мастера, который, по мнению автора, занимает особое место в его творчестве.

В третьей главе рассматриваются альбомы Шитао, представленные жанрами пейзажа, «цветы и птицы» и «изображения людей». В отдельную

группу были выделены альбомы художника, написанные по мотивам поэзии. На основе анализа широкого круга произведений были установлены тематические направления живописи в альбомах, к которым обращался Шитао. В главе подробно исследуются широко известные произведения художника, и те, которые были открыты сравнительно недавно. Подробный анализ позволил выявить их жанровое своеобразие, а также проследить связь между эстетическими воззрениями художника и содержанием его живописи и многообразием живописных приемов, к которым он прибегал в альбомах.

Четвертая глава начинается с обзора, посвященного проблеме подлинности альбомов Шитао. В нем описывается длительная история фальсификации произведений художника; выделяются особенности его живописи, которые могут осложнить работу экспертов; рассматриваются подходы к атрибуции произведений, предложенные разными специалистами. Автор также высказывает свою точку зрения по дискуссионному вопросу использования Шитао «заменной кисти». В следующей части главы уточняются атрибуции ряда альбомов Шитао из крупных музеев и частных коллекций, в том числе и альбома «Десять пейзажей» из собрания Государственного музея Востока. В заключении приводится опыт реконструкции последовательности листов с живописью и каллиграфией в альбоме «Возвращение» из собрания Метрополитен-музея.

В диссертации обобщен обширный фактографический материал: автор работает непосредственно с вещами, а также теоретическими трудами художника и его оппонентов; освоен широкий корпус синологической литературы, русских, европейских, китайских специалистов. Результаты исследования неоднократно проходили научную апробацию, имеют безусловную значимость для современной востоковедной науки.

Новизна материалов исследования, помимо вышесказанного, обусловлена комплексным подходом к анализу творческого наследия Шитао через избранный тип памятников-альбомы, который ранее находились «на

обочине» большинства работ или рассматривались частично (лишь отдельные листы), в то время как автор убедительно доказывает, насколько неслучаен был как выбор темы, так и тематика, каллиграфическое дополнение, стиль и назначение альбома, являвшегося цельным творческим произведением художника.

Отдельный интерес представляет прекрасно составленный каталог-приложение, являющийся на данный момент наиболее полным и точным, единственным в своем роде каталогом альбомов Шитао из мировых собраний. Практическая значимость исследования подтверждается фактом переатрибуции ряда альбомов, приписываемых Шитао (в т.ч. из собрания Государственного музея Востока в Москве): автор убедительно доказывает свою позицию, выводя ряд качественных характеристик, по которым можно оценивать подлинность и других работ Шитао, выходящих за рамки данного исследования.

Автореферат соответствует тексту диссертации, в нем даны положения, выносимые на защиту, подведены итоги исследования, обозначена теоретическая и практическая значимость исследования. Список публикаций соответствует требованиям и охватывает тематику диссертации.

Таким образом, диссертационное исследование «“Альбомные циклы” (цзе) в творческом наследии Шитао» является научно-квалификационной работой, в которой изложены новые и актуальные научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития гуманитарных наук, соответствует паспорту специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение), а также требованиям пп. 9–11 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 «О порядке присуждения ученых степеней» (в действующей редакции), а его автор Одиноква Полина Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Отзыв составлен Коротчиковой Полиной Викторовной, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры Теории и истории искусств.

Отзыв обсужден и утверждён на заседании кафедры Теории и истории искусств ФГБОУ «Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств» (Протокол № 18 от 28 июля 2023 года).

28.07.2023г.

Декан факультета Теории и истории искусств ФГБОУ «Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств»

кандидат искусствоведения, доцент

О.А. Прошкина

Секретарь
кафедры Теории и истории искусств

Е.Е. Корпункова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»
Адрес: 109004, г. Москва, Товарищеский переулок, дом 30
Тел.: +7 (495) 912-39-32, факс.: +7 (495) 912-18-75
Адрес электронной почты: mgahi-surikov@yandex.ru
Веб-сайт: <https://surikov-vuz.com>

Подпись *Красникова*
удостоверяю. Начальник отдела кадров
И.В. Красникова
«28» июля 2023 г.