

**ОТЗЫВ
официального оппонента Белозеровой Веры Георгиевны**

на диссертацию Одноковой Полины Сергеевны

«“Альбомные циклы” (*цэе*) 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)

Актуальность темы диссертационного исследования. Творчество Шитао на фоне других корифеев китайской живописи относительно хорошо изучено как в китайском, так и в западном искусствоведении, но масштаб его гениальности не позволяет раскрыть его наследие в полной мере в рамках одного исследования. Каждый новый ракурс рассмотрения произведений Шитао вносит важный вклад в современную китаистику. П.С. Одноковой была выбрана наименее исследованная область творчества Шитао, а именно альбомные серии. Тема оказалось перспективной как в практическом, так и в теоретическом планах. Альбомы составляют значительную часть наследия мастера. Они хранятся в различных музеях мира и остаются не систематизированными ни по технологии изготовления, ни по жанровой принадлежности серий. Поэтому работа П.С. Одноковой над альбомными сериями Шитао представляется крайне актуальной не только для отечественного искусствоведения, где данная тема не затрагивалась вовсе, но и в западной науке в целом.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Любое исследование творческого наследия Шитао относится к высшей категории сложности в современной китаистике. П.С. Однокова сумела успешно справиться с темой

благодаря высокой общегуманитарной подготовке и необходимой синологической квалификации.

Исследование П.С. Одноковой опирается на широкую междисциплинарную базу. Альбомные серии Шитао рассматриваются в обширном историческом и культурологическом контексте. При обосновании научных выводов раскрывается взаимосвязь технологических и эстетических аспектов памятников.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций. Достоверность полученных П.С. Одноковой выводов основывается на обширном корпусе альбомных серий. Были досконально изучены китайские и западные публикации о творчестве Шитао. П.С. Однокова на личном опыте хорошо знакома с традиционной техникой китайской живописи и каллиграфии, что позволило ей правильно описывать и анализировать альбомные листы Шитао. Она свободно владеет традиционными терминами китайского искусствоведения и не допустила ни единой ошибки в их применении. В ходе своих поездок в КНР П.С. Однокова имела возможность личного осмотра некоторых памятников. Полученные впечатления и собранную информацию П.С. Однокова ясно изложила и логично систематизировала. Ее классификация форм альбомов и жанровая типология не вызывают возражений. Выводы П.С. Одноковой особенно убедительны при атрибуции трех альбомных серий: альбома «Десять пейзажей» из собрания Государственного музея Востока, альбома «Архаты кисти Шитао» из собрания Музея императорского дворца в Тайбэе и альбома «Возвращение» из Метрополитен-музея.

Избранная П.С. Одноковой стратегия рассматривать альбомы не только в качестве типа монтировки, но и как особый художественный формат полностью себя оправдала. П.С. Однокова раскрывает жанровое и тематическое своеобразие серий. Она умело увязывает теоретическую проблематику своего исследования с практикой экспертизы подлинности

произведений и проблемами реконструкции авторской композиции альбомных серий.

Личный вклад соискателя заключается в разработке новационной методики анализа альбомных серий как целостного художественного замысла автора. Альбомы впервые рассматриваются как особая, циклическая форма произведений живописи, и дается определение «альбомного цикла». П.С. Одинокова показала принципиальное отличие эстетики свитков от художественных задач альбомных серий. П.С. Одинокова охарактеризовала художественные особенности альбомных серий Шитао и установила их место в его творческом наследии. В диссертации показана роль альбомных серий в общекультурных процессах начала эпохи Цин.

Для систематизации и описания альбомных серий П.С. Одиноковой пришлось на основании китайских источников досконально разобраться с технологией изготовления альбомов, типологией их форм, историей возникновения и ролью в практике коллекционирования от эпохи Сун по конец правления Цин. Собранные П.С. Одиноковой сведения позволили ей выявить ошибки монтировщиков и раскрыть эстетику оформления альбомных циклов.

Все поставленные в диссертационном исследовании задачи можно считать полностью выполненными. Отметим высокую культуру изложения материала, логичную структуру текста и четкие формулировки итоговых выводов. Иллюстративное приложение отличается полнотой подбора памятников, часть из которых публикуется редко и в труднодоступных изданиях.

П.С. Одиноковой впервые был составлен каталог широко известных и малоизвестных альбомных циклов Шитао, хранящихся в музеях и частных коллекциях разных стран. Данный каталог может стать основанием для дальнейших научных изысканий.

Содержание диссертации, ее завершенность. Диссертация включает текст, изложенный на 225 страницах (введение, четыре главы, заключение), библиографический список, в который включено 20 источников преимущественно на китайском языке, 230 публикаций на европейских и восточных языках; приложения – каталог 108 альбомов Шитао и иллюстративный материал в количестве 73 иллюстраций.

Во введении обоснована актуальность, цель и задачи диссертации, определены объект, предмет и границы исследования, степень разработанности темы, освещены методика, теоретическая и практическая ценность результатов работы.

Первая глава посвящена истории формирования альбомов, технологии их изготовления, требованиям к их хранению и традиционной культуре созерцания альбомов. П.С. Однокова вводит понятие «альбомного цикла» как совокупности малоформатных произведений живописи, объединенных единым авторским замыслом.

Вторая глава повествует о жизненном пути Шитао с привлечением новых биографических данных и уточненными датировками.

Сравнивая творчество Ван Юаньци и Шитао, П.С. Однокова показывает разницу между позициями ортодоксального фланга направления *вэньжэньхуа* и независимых мастеров этого же направления. При этом П.С. Однокова исходит из различий жизненного пути двух корифеев, обусловивших их диаметрально противоположные подходы к творчеству и художественной традиции в целом. Свой анализ П.С. Однокова подкрепляет цитатами фрагментов в собственном переводе из трактата Шитао «Беседы о живописи» и сочинения Ван Юаньци «Разрозненные записки [о живописи] у дождливого окна».

Исследование П.С. Одноковой показывает, что на долю альбомов приходится около двадцати процентов произведений Шитао (с. 113). Мастер

писал их на заказ или просто на досуге преимущественно в последние годы своей жизни. Альбомы свидетельствуют о творческой зрелости мастера. В альбомах преобладает поэзия малых форм. По мнению П.С. Одиноковой каллиграфия в альбомах Шитао «выступает в роли посредника между живописью и текстами надписей» (с. 93). П.С. Одинокова отмечает, что своим интересом к древним образцам каллиграфии Шитао предвосхитил возникновение «направления изучения стел» (*бэйсюэ пай*), появившегося во второй половине XVIII в. (с. 94). В то время как мастера предыдущих поколений писали надписи исключительно почерком *синшу*, Шитао помимо *синшу* использовал почерки *кайшу*, *лишу*, или создавал смешанные варианты почерков (с.112).

Третья глава посвящена жанровой типологизации альбомов Шитао. П.С. Одинокова выделяет пейзажные альбомы, альбомы в жанре «цветы и птицы», альбомы фигуративного жанра и альбомы поэтической тематики с эпизодами из жизни великих поэтов древности. П.С. Одинокова отмечает, что стиль живописи в альбомах поэтической тематики отличается намеренной архаизацией (с. 131).

Особый интерес для работников музеев и антикваров представляет четвертая глава, в которой рассматриваются проблемы экспертизы альбомов Шитао. Атрибуция произведений мастера затруднена многообразием его стилистических метаморфоз, обилием имен, псевдонимов, прозвищ и печатей. Заслуживает поддержки мнение П.С. Одиноковой о том, что Шитао не использовал «заменную кисть» (*дайби*), поскольку это противоречило его эстетическим взглядам (с. 189).

Используя метод стилистического анализа при сравнении бесспорных произведений Шитао с альбомом «Десять пейзажей» из собрания Государственного музея Востока и альбомом «Архаты кисти Шитао» из собрания Музея императорского дворца в Тайбэе П.С. Одинокова приходит к выводу, что они не являются работами Шитао. Экспертные заключения

П.С. Одиноковой убедительны и не вызывают возражений. Композиционный анализ альбома «Возвращение» из Метрополитен-музея позволил П.С. Одиноковой доказать, что листы с каллиграфией на двух соседних разворотах были перепутаны при переоформлении альбома.

Заключение содержит основные выводы и результаты исследования, которые имеет полностью завершенный характер.

Публикации автора. По теме диссертации опубликовано восемь научных статей. Основные положения исследования изложены в докладах на семи конференциях разного уровня.

Представляется целесообразным и желательным опубликовать диссертацию в виде монографии.

Замечаний по диссертации не много, и они носят уточняющий характер:

1. Транскрипция фамилии Cahill – Кэхилл, а не Каилл (с. 7, 48).
2. Транскрипция фамилии Hay – Хэй, а не Хей (с.8, 186).
3. Общепринятый и удачный перевод труда Вэнь Чжэнъхэна Чан у чжи - «Заметки о лишних вещах», а не «Описание вещей избыточных» (с.39)
4. Перевод термина *вэньжэнъхуа* как художников-любителей (с.42) давно устарел.
5. Правильно писать не династия Мин (с. 43), а правление/империя/ Мин.
6. Отец Шитао был членом императорского рода Чжу, а не Мин (с. 61).

Сделанные замечания не снижают общую высокую оценку работы П.С. Одиноковой. Выводы по диссертации соответствуют цели и задачам исследования. Автореферат полноценно раскрывает основные положения диссертации.

Представленные на рассмотрение диссертация и автореферат дают основание считать, что диссертационное исследование «“Альбомные циклы” (*цэе*) в творческом наследии Шитао» по содержанию, форме, актуальности,

полноте поставленных и решенных задач, совокупности полученных новых научных результатов соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и критериям, установленным пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней». Автор диссертации, Одинокова Полина Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение).

Официальный оппонент:

Белозерова Вера Георгиевна
доктор искусствоведения
по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры
доцент, профессор Института классического Востока и античности
факультета гуманитарных наук Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

 /Вера Георгиевна Белозерова/

04.09.2023г.

Контактные данные:

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 201

Сайт: www.hse.ru

Электронная почта: vera@belozerov.com

Тел.: +7(915)308-42-71

Подпись заверяю