

Отзыв

официального оппонента

Кузьменко Ларисы Ивановны, кандидата искусствоведения, главного научного сотрудника Государственного музея Востока

на диссертацию Одинковой 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)

Настоящая диссертация является первым серьезным комплексным исследованием, в котором подробно описывается и анализируется творческое наследие Шитао (1642-1707), – великого китайского художника раннего периода Цин, представленное альбомными циклами.

Работа по своей четкой и продуманной структуре и содержанию соответствует требованиям диссертации. Она включает Введение, четыре главы, заключение, библиографию и приложения – каталог альбомов художника и иллюстрации. Именно продуманное структурирование обширного аналитического и предметного материала и введение его в научный оборот российского искусствоведения является сильной стороной работы.

В первой главе автор проводит экскурс в историю возникновения и развития альбомных листов, дает определение альбомного цикла. Далее рассматривается развитие искусства альбомов по периодам – Сун, Юань, Мин и начало Цин. Автор утверждает, что «цэе» – самобытное явление, которому сложно найти аналог в европейской культурной традиции. В работе дается глубокий анализ бытования альбомов в китайском культурном пространстве – здесь подробно исследована история возникновения и

технические особенности оформления. Альбомы впервые рассматриваются как особая циклическая форма произведений живописи.

Следующие главы «Жизнь и творчество Шитао» и «Жанровое своеобразие альбомов Шитао» являются базовыми.

В главе «Жанровое своеобразие альбомов Шитао» говорится о сложении особой системы жанров живописи, каждая из которых подробно характеризуется, а затем эта теоретическая часть связывается непосредственно с творчеством художника. Особо подчеркивается, что Шитао работал во всех жанрах, но чаще обращался к пейзажу. Он отвергал подражание пейзажам старых мастеров, а подлинным источником вдохновения для него была природа, особенно гор Хуаншань. Поэтому далее автором подробно исследуется альбом «Двадцать один разворот с видами Хуаншань» из коллекции музея Гугун в Пекине. Проводятся анализы и других альбомов с видами Хуаншань, которым подражали многие известные мастера.

Очень важен раздел «Альбомы, вдохновленные поэзией», где особо ценным является разбор альбома «На поэзию Тао Юаньмина». Альбом «На поэзию Тао Юаньмина», который находится в собрании Музея Гугун в Пекине, как утверждает автор, «уже рассматривался китайскими исследователями в статьях атрибуционного характера, однако подробного анализа его живописи до сегодняшнего времени не предпринималось».

П.С. Однокова на материалах альбомов Шитао скрупулезно анализирует разнообразные живописные приемы художника. Автор применяет тонкие изысканные пассажи анализа живописи, которая «созвучна» простой и безыскусной поэзии Тао Юаньмина. Создается ощущение, что Однокова словно следует за кистью самого художника, передавая вербально все оттенки ее движения, где присутствует и лапидарная кисть, и влажная экспрессивная в свободной раскованной манере. В качестве примера можно привести одно описание: «Художник следует стилю юаньских мастеров, язык его живописи условный и сближается с

калиграфией. Бесчисленные линии, штрихи и точки, сухие и влажные, светлые и темные, упорядоченные и хаотичные, на листах альбома приходят в движение, соединяются и образуют изображения гор, камней, деревьев, жилищ и людей. Для гор и камней Шитао использует штриховку «растрапанная конопля» (пима цунь). При изображении разных видов деревьев, сосны, ивы, кипарисов и кленов, а также бамбука, он прибегает к такому многообразию приемов, что его альбом может сравниться с любым руководством по живописи того времени».

Целая глава диссертации посвящена проблеме атрибуции альбомов Шитао, где Полина Сергеевна опирается на визуально-стилистический метод. Утверждается, что трудность атрибуции произведений Шитао заключается в многообразии стилистических метаморфоз, создании многочисленных вариантов, разнообразии жанров.

Перед нами предстает обилие фактов, где есть богатство тематики, а также художественных и технических приемов, которые выявила П.С. Однокова. Шитао не только гениальный живописец, но и философ, теоретик живописи, создавший свою эстетическую систему. Пейзажные альбомы художника стали отражением его взглядов, они выполнены практически во всех жанрах, с выработкой оригинального собственного неповторимого стиля. Квинтэссенцией эстетической системы Шитао является категория «Единой черты», которая соединяет простое и глобальное. Он рассматривает ее как базовый элемент языка китайской традиционной живописи. Художник утверждает, что это корень всего сущего, постижение единства с мирозданием. Еще одно понятие, введенное Шитао при сопоставлении с творчеством художника Ван Юаньци – «драконовые вены», которые в живописи являются источником особых энергопотоков.

Диссидент особо отмечает, что большое значение художник придавал изучению природы, рождающей в душе озарение, энергию, передающую его

кистью. Не случайно, поэт и драматург Кун Шаньжэнь пишет: «Все говорят, что его кисть удар за ударом вводит в состояние просветления».

Большое значение имеет **научная новизна** работы, являющейся первым опытом в отечественном искусствоведении систематизированного изучения и структурированного искусствоведческого анализа. Новизна работы заключается и в том, что автор применяет комплексный подход при изучении творчества Шитао – это сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить характерные особенности альбомов, рассмотреть их эволюцию. Далее идет типологический метод – памятники были рассмотрены по жанрам, темам, сюжетам, далее – текстологический анализ для изучения надписей. Ценно то, что переводы ряда работ были выполнены самим автором. Формально-стилистический подход позволил выявить особенности стиля живописных произведений Шитао – это находит свое продолжение в практическом применении теоретических выводов. Именно эта методика позволила автору пересмотреть устоявшиеся атрибуции, расширить проблематику подлинности альбомов. Примером может служить работа над атрибуцией альбома из коллекции ГМВ. Данное исследование будет чрезвычайно полезно для востоковедов, работающих в самых разных областях науки – искусствоведам, переводчикам, философам, исследователям поэзии, историкам религии, историкам, изучающим проблемы маньчжурского владычества в Китае.

Заявлена **актуальность исследования** – выявление художественной специфики альбомов может способствовать более глубокому пониманию его творчества, переходящее в более широком смысле к общекультурным процессам начала эпохи Цин. В работе подчеркивается, что великий художник, отрицая многое, опирается на стойкую традицию, переосмысливая ее. Автор указывает на большой интерес к творчеству художника уже в 21 веке, что объясняется огромным художественным наследием, актуальностью его идей, не утративших свое значение по сей день. Развивая свое искусство,

он словно перекидывает мостик в 20 век, к творчеству Ци Байши, Томиока Тэссая и Фу Баоши.

Необходимо подтвердить практическую значимость исследования. Оно окажет большую помощь прежде всего музеиным сотрудникам в деятельности по комплектации музеиных фондов, атрибуции произведений цинского периода. Работа также будет полезной галеристам и коллекционерам.

Проанализировав работу в целом можно прийти к следующим выводам:

П.С. Однокова, разработав обширный научный материал, не только скрупулезно собрала все данные, выявила художественные достоинства работ Шитао, но и представила жизненный путь, на протяжении которого сопутствовал великий труд художника. Перед нами предстает гениальная личность с сомнениями, духовнымиисканиями, творческими устремлениями. Эти выводы базируются на соединении биографических данных, записей самого художника, а также на анализе его творчества.

В Заключении подводятся окончательные выводы о непреходящем значении творчества Шитао.

Диссертация включает библиографию на разных языках, а также серьезный обширный глоссарий. Очень ценно, что привлекается литература на китайском языке.

Все же, при всей фундаментальности исследования, ряд его утверждений представляется спорными.

Так на стр. 42, анализируя живопись династии Юань, автор пишет: «свой протест против чужеземной власти художники выражали в отказе от государственной службы, поэтому живопись Юаньской эпохи представлена работами художников-любителей». Это очень категоричное утверждение, поскольку один из выдающихся мастеров – Чжао Мэнфу был придворным художником, и в отличие от художников периода Цин изображал и самого императора, и высшую монгольскую знать в их характерных костюмах.

Встречается очень непонятный и запутанный пассаж по поводу термина «Малая колесница», но это не ошибка автора. Дело в том, что adeptы раннего буддизма исключают термин «Малая колесница», заменяя его термином тхеравада. Но это выражение применил сам Шитао – Одинокова дает сноску на цитату самого художника. Он пишет, что всю жизнь гонится за «Малой колесницей». Но официально он был чань-буддистом, а это учение официально относится к Махаяне, т.е. «Большой колеснице», поэтому непонятно, что художник имел в виду.

Вызывает вопрос атрибуция альбома, хранящегося в фондах ГМВ. Диссертант делает вывод, что это повторение работы Шитао. В.Л. Сычев в изданном научном каталоге «Классическая живопись Китая в собрании Государственного музея Востока» М. 2014 подчеркнул, что это опубликованный под псевдонимом Даоцзи подлинник (кат.72). Но хотелось бы заявлять, что это не ошибочное мнение исследователя, а скорее начало дальнейшей серьезной атрибуции находящихся в коллекции ГМВ альбомных листов, приглашение к полемике специалистов, которые будут работать в дальнейшем.

Высказанные малочисленные замечания нисколько не снижают содержательную часть и качество диссертации, которая без сомнения выполнена на высоком научном уровне и отличается актуальностью и новизной.

На основе убедительно выстроенной структуры диссертации становится очевидной ее большая научная значимость, тем более, что на русском языке практически нет крупных исследований.

По актуальности тематики, обоснованности выводов и практической значимости, а также по уровню выполнения, диссертационное исследование Одиноковой Полины Сергеевны как научно-квалификационная работа, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и

архитектура) (искусствоведение), а так же критериям, установленным пунктами 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней», а соискатель достоин присуждения искомой научной степени.

Главный научный сотрудник
Отдела искусства народов
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии
и Океании ГМВ,
кандидат искусствоведения

Л.И. Кузьменко

Контактные данные:

ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока»

Адрес: 119019, г. Москва, Никитский бульвар, 12а

Сайт: <https://www.orientmuseum.ru/>

Электронная почта: likuzmenko@orientmuseum.ru

Тел.: +7(495)695-34-82

Подпись Л.И. Кузьменко удостоверяю

Начальника Отдела кадров ГМВ

Л.В. Попова

01 сентября 2023 года.