

В диссертационный совет 24.2.368.03
на базе ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет им. А.Н.
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
(ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина) 119071, г.
Москва,
ул. Малая Калужская, д. 1
[https: // kosygin-rgu.ru](https://kosygin-rgu.ru), +7 (495) 951-31-48

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова) профессор, доктор
искусствоведения
Курасов С.В.

[Handwritten signature]
«25» апреля

2025 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДИССЕРТАЦИЮ

Ван Юйси

«Дизайн и монументально-декоративное искусство в
общественном

пространстве китайского метрополитена», представленную на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3.

Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн)

На отзыв представлена диссертация и автореферат. Научный
руководитель — кандидат искусствоведения, профессор, заведующий
кафедрой «Рисунка и живописи» ФГБОУ ВО Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Ткач
Дмитрий Геннадиевич. Общий объем работы составляет 222 страницы.
Список литературы включает 138 библиографических и электронных

источников на русском и иностранных языках. Объем автореферата – 24 страницы.

Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационная работа Ван Юйси посвящена комплексному анализу монументально-декоративного искусства в общественных пространствах китайского метрополитена, его исторической эволюции, современному состоянию и перспективам развития. Особое внимание в исследовании уделяется формированию художественно-образного пространства метрополитена как специфического типа общественной среды, играющей важную роль в культурном ландшафте современного города.

Исследование диссертанта представляет первую в своем роде системную работу, направленную на изучение принципов формирования художественной концепции и выбора стилистики при создании монументально-декоративных произведений для китайского метрополитена. Автор последовательно анализирует мировой опыт художественного оформления станций метро, прослеживает этапы становления этого феномена в Китае и выявляет специфические особенности синтеза искусств в подземном пространстве.

Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием сети метрополитена в Китае и необходимостью осмысления накопленного практического опыта использования крупномасштабных художественных проектов в общественных пространствах метро на теоретическом уровне. Особенно важным представляется анализ современных методов интеграции традиционной китайской художественной культуры в среду метрополитена и применения инновационных технологий в монументально-декоративном искусстве.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Поставленная в диссертационной работе цель – «разработка методической основы повышения результативности практической деятельности в сфере

дизайна внутреннего пространства метрополитена и создания произведений монументально-декоративного искусства для него» – нашла исчерпывающее отражение в структуре и содержании работы.

Достоверность полученных результатов подтверждается: обширной источниковой базой, включающей анализ как исторических данных, так и современных проектных решений; комплексной методологией исследования, сочетающей историко-хронологический, типологически-системный, сравнительно-стилистический и структурно-графический методы анализа; апробацией результатов исследования на девяти научных конференциях всероссийского и международного уровня; прикладным характером авторских разработок, включая проект «Процветание династии Тан» для станции метрополитена.

Научная новизна и научно-практическая значимость результатов диссертационной работы. Диссертация Ван Юйси является первым комплексным исследованием эволюции, принципов и методов создания монументально-декоративного искусства в пространстве китайского метрополитена. В диссертации впервые выявлены и обобщены принципы проектирования монументально-декоративного оформления станций метрополитена в Китае; проанализировано влияние художественных произведений на психологические и поведенческие реакции пассажиров; рассмотрены инновационные практики, новые материалы и технологии в данной сфере; разработана методика анализа «сюжета» при размещении художественных объектов в общественных пространствах метрополитена.

Важным достижением исследования стала систематизация эволюционных процессов в сфере монументально-декоративного искусства китайского метрополитена и выделение трех основных этапов его развития: период начального подражания (1960-1990 гг.), период медленного развития (1990-е – начало XXI века) и период системного планирования (XXI век до наших дней).

Особую научную ценность представляет разработанная автором концепция «пространственного нарратива» для исследования монументально-декоративного искусства в метрополитене, объясняющая связь между художественными произведениями и пространством станций, организующая движение пассажиров по станции с помощью различных художественных произведений, составляющих единый «сюжет».

Таким образом, научная и практическая значимость исследования заключается в формировании теоретической и методической основы для проектирования монументально-декоративного искусства в общественных пространствах метрополитена, учитывающей как эстетические и культурологические аспекты, так и функциональные, психологические и социальные факторы.

Анализ структуры и содержания диссертации.

Диссертационное исследование Ван Юйси охватывает широкий круг вопросов, связанных с проблематикой создания монументально-декоративного искусства в пространстве китайского метрополитена. Исследование проведено комплексно, с применением разнообразных научных методов и подходов.

В первой главе – «Формирование и развитие декоративного искусства в метрополитене» – автор рассматривает метрополитен как отражение развития человеческой цивилизации, проводит хронологический анализ эволюции стилей монументально-декоративного искусства в пространстве метрополитенов на мировом уровне. Диссертант прослеживает последовательную смену художественных стилей: от классицизма середины XIX века до неомодернизма первой четверти XXI века.

Особое внимание уделено анализу факторов, влияющих на эволюцию стилей проектирования монументально-декоративного искусства станций метро, включая социальные системы, региональные культуры, художественные тенденции, экономические и политические факторы в

различные исторические периоды. Автор убедительно доказывает, что эволюция стилей проектирования монументально-декоративного искусства станций метро – это сложный и многогранный процесс, формируемый взаимодействием различных факторов.

Детально анализируя периодизацию развития монументально-декоративного искусства в общественных пространствах китайского метрополитена, автор выделяет три этапа и подробно характеризует каждый из них. Особенно ценным представляется анализ современного периода системного планирования, когда китайское метро переживает переход от чисто функционального к культурно-ориентированному подходу в оформлении общественных пространств.

Во второй главе – «Синтез искусств в общественном пространстве китайского метрополитена. Принципы и методы дизайн-проектирования» – диссертант анализирует психологические аспекты восприятия пространства станций метро, подчеркивая особое эмоциональное состояние пассажиров при пребывании под землей. Автор убедительно доказывает, что монументальное искусство в метро является важной художественной формой, позволяющей пассажирам осознать ценность подземного пространства.

В этой главе детально рассмотрены особенности общественных пространств метро как среды культурной коммуникации, выявлены пять основных тенденций развития монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене XXI века. Автор обоснованно выделяет следующие тенденции: единое планирование монументально-декоративного оформления общественного пространства станций и линий метро; применение инновационных технологий и актуальных форм современного искусства; синтез дизайна и монументально-декоративного искусства; широкое применение художественных инсталляций; активное использование региональной культурной тематики.

Центральное место в главе занимает выявление и систематизация принципов проектирования монументально-декоративных произведений для

китайского метрополитена. Автор формулирует шесть основных принципов: применимости, интеграции, визуальной доступности и узнаваемости, учёта поведенческих характеристик пассажиров, контекстуальности и художественно-стилевого разнообразия.

Особенно ценной представляется разработанная автором концепция «пространственного нарратива», позволяющая объяснить связь между художественными произведениями и пространством станций метро, организуя движение пассажиров через различные художественные произведения, составляющие единый «сюжет».

В третьей главе – «Проектирование элементов оформления пространства метрополитена» – автор анализирует факторы, влияющие на степень вовлеченности художников в проекты по оформлению метрополитена, рассматривает различные модели организации этого процесса в России, западных странах и Китае.

Автор подробно описывает сформировавшийся в Китае механизм работы по созданию элементов художественного оформления в метро, выделяя четыре основных аспекта этого процесса и три уровня создания монументально-декоративных произведений. Диссертант анализирует наиболее распространенные в китайском метро формы разработки произведений монументально-декоративного искусства: открытые торги, открытый конкурс и заказной конкурс, отмечая преимущества каждого из этих подходов.

Важное место в главе занимает разработка критериев оценки произведений монументально-декоративного искусства в метрополитене, учитывающих специфику подземных общественных пространств. Автор формулирует три основных критерия: соответствие архитектурному пространству, функциональность и безопасность.

Логическим завершением главы становится обобщение процесса проектирования монументально-декоративных произведений для китайского метро и выделение трех основных этапов: исследование и предварительное

планирование, проектирование, реализация и оценка. Практической иллюстрацией теоретических положений служит авторский проект «Пролетание династии Тан» для станции «Интаньмэнь» 1-й линии Лоянского метрополитена.

По каждой главе исследования имеются обоснованные выводы и результаты, логично вытекающие из проведенного анализа. Работа снабжена иллюстративным материалом, который наглядно демонстрирует особенности монументально-декоративного искусства в пространстве метрополитена и подтверждает научную и практическую значимость исследования.

Основные результаты исследования изложены диссертантом в 14 научных публикациях, в том числе 4 работы – в изданиях перечня ВАК и 10 публикаций – в сборниках материалов научных конференций и форумов.

Оценка степени достоверности полученных результатов. Степень достоверности результатов диссертационного исследования Ван Юйси обеспечивается применением комплекса научных методов, адекватных целям и задачам диссертации, а также значительным объемом проанализированного теоретического и эмпирического материала. Автор использует методы историко-типологического анализа, полевых наблюдений, анкетирования и визуального картирования, что обеспечивает многоплановое изучение предмета и подтверждает обоснованность полученных выводов.

Замечания и рекомендации по содержанию работы.

Основное внимание в исследовании уделено анализу современного состояния монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене, что обосновано целью и задачами исследования.

К перспективным направлениям исследования можно также отнести более детальное изучение влияния цифровых технологий и интерактивных медиа на развитие монументально-декоративного искусства в метрополитене, что могло бы стать темой отдельного исследования.

Следует отметить некоторую терминологическую неоднородность в работе. В частности, автор использует термины «монументально-декоративное искусство» и «декоративное искусство» применительно к одним и тем же объектам, что требует уточнения и разграничения.

В работе недостаточно четко определены критерии отбора станций метро для анализа, что затрудняет оценку репрезентативности выбранных для исследования объектов.

Рекомендуется расширить спектр рассмотрения феномена «метро как медиума» – среды не только эстетической, но и политической, социальной и антропологической. Метрополитен – это арена визуальной пропаганды, идентичностных репрезентаций и символического контроля. Включение критического анализа этих аспектов позволило бы усилить аналитическую составляющую исследования и привнести в него элементы культурной критики и теории визуального дискурса.

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования.

Достоинства диссертационного исследования.

Подводя итоги, следует отметить, что в исследовании впервые комплексно и системно проанализирована эволюция монументально-декоративного искусства в общественных пространствах китайского метрополитена, выявлены закономерности и принципы его формирования, определены тенденции и перспективы развития.

Особой заслугой автора является разработка методической основы для проектирования монументально-декоративного искусства в метрополитене, учитывающей как эстетические и культурологические аспекты, так и функциональные, психологические и социальные факторы. Предложенные автором принципы и методы создания монументально-декоративных произведений для метрополитена могут быть эффективно использованы в практической деятельности дизайнеров, художников и архитекторов.

Значимым достижением диссертанта является разработка концепции «пространственного нарратива», позволяющей рассматривать художественное оформление станций метро как единый архитектурно-художественный ансамбль, связанный общей идеей и сюжетом.

Автор убедительно доказывает, что монументально-декоративное искусство в метрополитене не только выполняет эстетическую функцию, но и является важным средством культурной коммуникации, транслирующим культурные нарративы и формирующим культурную идентичность города и региона.

Разработанная автором методика анализа и создания монументально-декоративных произведений для метрополитена может служить основой для разработки рекомендаций по проектированию и строительству общественных пространств метрополитена, а также использоваться в образовательной подготовке специалистов в области дизайна и монументально-декоративного искусства.

Заключение. Диссертационная работа Ван Юйси представляет собой завершенное научное исследование, обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью. Работа содержит научно-обоснованные выводы и рекомендации по проектированию монументально-декоративного искусства для общественных пространств метрополитена. Тема диссертационного исследования «Дизайн и монументально-декоративное искусство в общественном пространстве китайского метрополитена» и его содержание полностью соответствуют научной специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн). Автореферат и диссертация имеют логичную структуру, полученные выводы обобщают результаты исследования и отвечают поставленным целям и задачам.

Диссертация соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Ван Юйси заслуживает присуждения ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Ван Юйси подготовлен доктором искусствоведения, профессором Майстровской М.Т.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова» (протокол № 19 от 24.04.2025 года).

И.о. заведующего кафедрой истории и теории декоративного искусства

и дизайна, кандидат искусствоведения, доцент Бертяева Н.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"

Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.

Адрес официального сайта в сети Интернет: <https://академия-строганова.рф>

E-mail: info@mghpu.ru

Телефон: +7(499)158-70-71

