

В диссертационный совет 24.2.368.03 на базе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)

ОТЗЫВ

официального оппонента Барсуковой Наталии Ивановны,
доктора искусствоведения, профессора, главного научного сотрудника
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица»
на диссертационную работу У Хунчан на тему
**«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
КИТАЙСКОЙ ПОЛИХРОМНОЙ КЕРАМИКИ «САНЬ-ЦАЙ»,**
представленную на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по
специальности 5.10.3 Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

1.Актуальность диссертационного исследования

Актуальность диссертационного исследования обусловлена несколькими важными аспектами. Обращение к традиционным видам искусства, тем более таким, которые включены в список материального и нематериального культурного наследия, считаются очень важными для научного искусствознания. Автор выбрал объектом исследования древний вид китайской керамики – полихромную керамику «Сань-Цай», которая производится с VII века и до наших дней, имеет широкий спектр применения и отражает процесс развития китайского керамического искусства.

В диссертации рассматриваются возможности включения традиционных методов создания данного вида декоративно-прикладного искусства в современную художественную практику, в том числе в современные орнаменталистику и монументально-декоративное искусство. Данная работа восполняет пробел в области научных исследований, раскрывающих принципы и особенности техники полихромной керамики «Сань-Цай», возможности ее применения, и влияние ее на современный дизайн. Такое взаимодействие исследуется впервые.

2. Оценка вынесенных на защиту научных результатов

На защиту вынесены следующие положения

1. Искусство полихромной керамики «Сань-Цай», существующее как художественное явление уже более 1000 лет, сумело выработать особые декоративные принципы и творческие приемы, являющиеся неотъемлемой частью современной проектной культуры как в Китае, так и во всем мире.

2. Современная полихромная керамика «Сань-Цай» – это комплексный вид искусства, обладающий практическим, символическим и декоративным своеобразием. Характер данного вида искусства зависит от истории происхождения, технологии производства и своеобразия художественного

языка.

3. Область применения традиционных технологий искусства полихромной керамики «Сань-Цай» максимально широка: классические технологии могут быть использованы для проектирования и производства керамических изделий, также они применимы и в других сферах художественной практики.

4. Сочетание традиций и инноваций, использование современных технологий и актуальных декоративно-художественных приёмов способствует формированию новых, перспективных творческих направлений, появлению передовых дизайнерских решений при создании произведений современной полихромной керамики «Сань-Цай».

3. Степень достоверности и обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Степень обоснованности научных положений и выводов подтверждается обширной библиографией исследования; анализом представленных фотоматериалов и архивных данных; апробацией результатов исследования на специализированных конференциях и форумах; собственными художественно-проектными работами. Существенную теоретическую значимость имеет исторический анализ развития «полихромной керамики Сань-Цай», выявление её технологических и культурных особенностей, исследование проектных принципов с использованием современных цифровых технологий.

Практическая значимость исследования состоит в следующем:

1. Работа может стать важным источником информации для специалистов, изучающих керамическое искусство, а также для современных дизайнеров-керамистов как в Китае, так и других странах.

2. В современной дизайн-практике могут быть использованы разнообразные художественные приемы, описанные в диссертации для разработки и создания монументально-декоративных и декоративно-прикладных произведений в жилом и общественном интерьере.

Практическая значимость работы подтверждается реализацией авторских проектов, в которых продемонстрирована эффективность предложенных дизайн-методов.

4. Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования

Научная новизна исследования определена соискателем в следующих положениях:

1. Впервые с позиции современного дизайна был проведен всесторонний анализ теоретических основ, методологической базы и творческой практики, способствовавших формированию искусства полихромной керамики «Сань-Цай», а также были описаны процессы развития керамического искусства, технологии производства и эволюция стилистики полихромной керамики «Сань-Цай» в Китае и за рубежом.

2. Впервые обозначены роль и значение искусства полихромной керамики «Сань-Цай» для процесса социально-экономического развития Китая. Вновь были рассмотрены примеры влияния технологии и стилистики гончарных

изделий «Сань-Цай» на керамическое искусство других стран.

3. Впервые классифицировано и проанализировано использование традиционных технологий в проектировании и производстве современных видов полихромной керамики «Сань-Цай». Обозначено значение изделий из керамики «Сань-Цай» как в массовом сегменте рынка, так и в виде единичных, авторских произведений.

4. Впервые был проведен анализ состояния современного рынка полихромной керамики в Китае. В итоге была выработана методика изучения современного рынка декоративной керамики; систематизированы приемы и способы её производства, разработаны «правила соответствия» полихромной керамики «Сань-Цай» требованиям современного рынка.

5. Общая характеристика диссертации и автореферата

На отзыв представлены автореферат и диссертация с приложениями. Диссертационная работа объемом 232 страниц включает введение, три главы, заключение, список литературы из 225 наименований и приложения с иллюстративным материалом.

Диссертационное исследование построено логично и методологически обоснованно. Цели и задачи исследования, сформулированные автором, были вполне достигнуты. Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 16 научных публикациях, 5 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цели и задачи исследований, отражены научная новизна и практическая значимость работы.

В главе 1 «Возникновение и становление искусства китайской полихромной керамики «Сань-Цай» описаны условия и особенности возникновения технологии создания изделий полихромной керамики, которая была изобретена китайскими мастерами во времена династии Тан в VII веке. Автор подробно описывает историю становления полихромной керамики «Сань-Цай», её художественные и технологические особенности, символику и семантику, виды и жанры. Акцент сделан на четырёх типах традиционной полихромной керамики: погребальные атрибуты, предметы повседневной необходимости, скульптуры религиозного характера и архитектурные аксессуары.

Автор прослеживает процесс взаимовлияния других национальных культур, показывает аналогичные формы золотых и серебряных изделий древнего Ирана, национальных культурных элементов буддийских цветочных узоров из Индии, в результате чего формировался уникальный художественный облик изделий из полихромной глазурованной керамики по всему миру.

Соискатель делает выводы, что в процессе эволюции искусства китайской полихромной керамики «Сань-Цай» в период с VII по XXI век изделия «Сань-Цай», производимые в каждый исторический период, заметно отличались по типу, назначению и художественному облику. Китайская полихромная

керамика «Сань-Цай» – это культурный продукт с особой символикой, предмет экспорта во времена династии Тан.

В главе 2 «Форма и способы декорирования традиционной китайской полихромной керамики «Сань-Цай» проанализирован процесс изготовления и художественные характеристики четырех основных видов полихромной керамики «Сань-Цай»: погребальных атрибутов, бытовых предметов, скульптуры религиозной тематики и архитектурного декора.

Погребальные предметы из полихромной керамики «Сань-Цай» автор разделил на три типа: скульптуры, защищающие гробницы, скульптуры людей и скульптуры животных. Мастера постоянно совершенствовали способы изготовления погребальных предметов, расширяли цветовую гамму изделий, в итоге сформировался уникальный декоративный приём; изображение людей и антропоморфные скульптуры были украшены в соответствии с популярными в эпоху династии Тан цветовой гаммой и узорами, часто использовался цветочный орнамент реалистического характера. Также создавались скульптуры мифических существ, декоративный стиль данной эпохи одновременно реалистичен и романтичен.

Традиционные методы декорирования бытовых предметов из полихромной керамики «Сань-Цай» развивались на протяжении длительного периода, процесс развития состоял из следующих этапов:

VII-X веках – подражание форме и декору других видов изобразительного искусства.

X-XII веков – изделия, повторяющие формы животных и растений.

XII-XX веков – использование традиционных узоров и символов.

С XI по XX вв. скульптуры религиозной тематики из полихромной керамики «Сань-Цай» использовались в храмах. Представлена эволюция методов их изготовления:

XI-XII века – использовались формы для переделки и отливки статуй божеств из полихромной керамики «Сань-Цай». Период характеризуется небольшими размерами статуэток и грубой обработкой поверхности изделий, что обусловлено низким техническим уровнем производства. Скульптуры обычно размещались в небольших пагодах.

В XIII-XVII вв. был популярен метод обжига непосредственно после создания скульптуры. Этап характеризуется большими размерами статуй и полым внутренним пространством. Статуи в основном служили для украшения храмов.

В XVII-XX вв. был усовершенствован метод повторного литья. Скульптуры отличались небольшими размерами и изысканным внешним видом, что делало их подходящими для размещения в жилище.

С VII по XX вв. мастера изготавливали из полихромной керамики «Сань-Цай» архитектурные аксессуары: плитку, кирпичный декор и скульптуры, которыми украшали кровлю и стены дворцов, официальных резиденций, мемориальных залов, храмов и пагод. Архитектурные аксессуары в виде человеческих фигур, в виде животных и в виде растений. Мастера-керамисты

сформировали два декоративных метода: первый – украшение зданий с помощью цветowych приёмов; второй способ – украшение сооружений путем компоновки и различных сочетаний архитектурных аксессуаров.

В главе 3 «Современные методы создания полихромной керамики «Сань-Цай» было установлено, что традиционная полихромная керамика «Сань-Цай» привлекает к себе внимание широкого круга потребителей благодаря изысканному мастерству, уникальному дизайну и глубоким культурным традициям. Автор показывает – как изменилась керамика с течением времени в соответствии с эстетическими потребностями людей. Обосновывает новаторские подходы к проектированию и производству как важному направлению развития современной полихромной керамики. Показывает процесс собственного проектирования авторских работ в данной технике. Приходит к выводу, что сочетание традиций и инноваций является основной тенденцией в развитии полихромной керамики «Сань-Цай». Постоянно используя инновации и развиваясь на основе традиций, этот древний вид декоративного искусства продолжает служить современному обществу и удовлетворяет растущие культурные и эстетические потребности людей.

6. Достоинства работы

1. Несомненным достоинством исследования является проектный подход к изучению традиционной культуры: в работе были сформулированы принципы дизайна, методы и стандарты оценки современной полихромной керамики «Сань-Цай», а также предоставлены источники информации и методологическая база для практической проектной деятельности современных художников-керамистов и дизайнеров.

2. Разработаны критерии оценки художественного уровня современных изделий из полихромной керамики «Сань-Цай», что в контексте заявленной темы представляется крайне необходимым процессом. Для этого соискателем были выделены следующие аспекты:

- Степень соответствия формы, декоративного оформления и материала функциональному назначению предмета.
- Связь между художественными параметрами изделия (такими, как форма, цветовые сочетания и т. д.).
- Совершенство композиции, завершенность пространственного решения, читаемость художественного облика.
- Уровень исполнения.
- Новизна облика изделия, наличие легкой, выразительной формы, транслирующей понятные современной аудитории нарративы.

3. Большой вклад сделан в изучение возможностей применения глазурованной керамики в современном дизайне и архитектуре, показано сочетание традиций и инноваций, использование современных технологий и актуальных декоративно-художественных приёмов в масштабных объектах, в монументально-декоративном искусстве в интерьере и экстерьере, в архитектурной керамике.

7. Общие замечания по работе

К содержанию работы могут быть сделаны следующие замечания:

1. Недостатком данного исследования является отсутствие в библиографии научных трудов российских учёных по теории дизайна и декоративного искусства. Это и базовые методологические исследования, которые помогли бы диссертанту осмыслить проблему бытования декоративного искусства в современном обществе с учетом универсальных принципов дизайн-проектирования. Это и отдельные статьи по вопросам стиля, формообразования и терминологии. Их изучение и обсуждение могло бы придать работе глубину и обоснованность выводов.

2. С учетом актуальности проблемы сохранения национальных традиций, было бы целесообразно более детально рассмотреть работы китайских керамистов, которым удаётся гармонично соединять традиционный образно-пластический язык и современные проектно-художественные задачи.

Некоторые утверждения автора требуют уточнений:

А). В диссертации имеются разночтения в определении некоторых терминов и типов керамики, которые приводят к двойственности трактовки – автор называет материал, из которого он делает свои керамические картины то фарфоровыми пластинами, то глинобитными досками, то керамикой.

В). Не совсем понятно почему линии рисунка на керамике соискатель называет полосами грязи. Возможно, это трудности перевода и имеется в виду техника «сухой шнур» (известны испанский термин «the cuerda seca» и английский термин «dry cord technique»)? Хотелось бы чтобы автор был знаком с общепринятыми мировыми терминами, особенно это важно для адаптации результатов исследования в российскую теорию дизайна и декоративного искусства.

С). В исследовании приведены современные оригинальные объекты высокохудожественных монументальных объектов, выполненных из глазурованной керамики. Однако качество представленной сувенирной продукции вызывает вопросы – с учётом всех компонентов (формы, цвета и содержания) есть ощущение падения её уровня. Изучал ли соискатель проблему сохранения художественных достоинств и стиля керамики «Сань-цай» при её тиражировании? Как сохранить национальные художественные и технологические особенности «Сань-цай» в виде культурного символа, не потакавая вкусам потребителя, на которого, как можно понять из текста, китайские художники и дизайнеры очень ориентированы?

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают общей научной и практической значимости проведенного исследования и не влияют на общую положительную оценку работы.

8. Заключительная оценка диссертационного исследования

Диссертационная работа У Хунчан на тему «Традиции и новаторство в современном дизайне китайской полихромной керамики «Сань-Цай» является завершённым научным исследованием, соответствующим требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

По актуальности, объёму проведённых исследований, научной новизне, теоретическому и практическому значению диссертационная работа У Хунчан полностью соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24. 09. 2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Официальный оппонент:

Барсукова Наталия Ивановна
доктор искусствоведения, профессор,
академик Национальной Академии дизайна
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица»

09.04.2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»
Адрес: 191028, Россия, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 13
Адрес официального сайта в сети интернет: <https://www.ghpa.ru/>
E-mail: bars_natali@mail.ru
Телефон: +7 918 917 44 11

Подпись	<i>Н.И. Барсуковой</i>
Закрываю	
Начальник управления кадров и делопроизводства	<i>В.И. Руденко</i>
Дата	<i>09.04.2025</i>