

В диссертационный совет 24.2.368.03
на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1
<https://rguk.ru>, +7 (495) 951-31-48

ОТЗЫВ

официального оппонента Цветковой Наталии Николаевны,
доктора искусствоведения, доцента, профессора кафедры художественного
текстиля Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица,
на диссертационную работу Ван Юйси на тему «ДИЗАЙН И
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В
ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КИТАЙСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА»,
представленную на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по
специальности 5.10.3 – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

На отзыв представлены автореферат и диссертация с приложениями. Диссертационная работа объемом 222 страниц включает введение, три главы, заключение, список литературы, состоящий из 138 наименований и приложения с иллюстративным материалом.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления новых технологических возможностей в создании произведений монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене.

Монументально-декоративное искусство в общественном пространстве метрополитена является значимым элементом формирования культурной идентичности современного мегаполиса. За последние десятилетия метрополитен стал не просто транспортной системой, а важнейшей площадкой для развития и распространения монументального искусства, отражающего культурные особенности регионов.

В условиях стремительного развития китайского метрополитена возникает необходимость в систематизации накопленного опыта художественного оформления станций и выработке научно обоснованных подходов к проектированию монументально-декоративных произведений. Особую актуальность приобретает поиск баланса между стандартизацией и уникальностью в оформлении станций метро.

Включение произведений монументально-декоративного искусства в пространство метрополитена требует комплексного подхода, учитывающего как функциональные особенности транспортной инфраструктуры, так и психологическое воздействие подземного пространства на пассажиров.

Научная новизна исследования заключается в следующих основных положениях:

1. В диссертационном исследовании впервые проведен комплексный анализ эволюции монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене с учетом социокультурных, технологических и эстетических факторов. Выявлены и систематизированы основные этапы его развития: период начального подражания (1980-е гг.), период медленного развития (1990-е - начало XXI в.) и период системного планирования (XXI в. - настоящее время).

2. Разработана методологическая основа проектирования монументально-декоративных произведений для метрополитена, учитывающая специфику подземного пространства и особенности восприятия художественных произведений пассажирами в условиях ограниченного времени контакта с объектами искусства.

3. Предложена инновационная концепция «пространственного нарратива» применительно к организации художественного оформления станций метрополитена, позволяющая создавать целостные художественные ансамбли с учетом маршрутов движения пассажиров.

Степень обоснованности научных положений и выводов подтверждается:

- обширной источниковой базой исследования, включающей анализ проектной документации, фотоматериалов и архивных данных;
- применением комплекса взаимодополняющих методов исследования;
- апробацией результатов на 9 научных конференциях различного уровня;
- публикацией 14 научных работ, из которых 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК.

Теоретическая значимость исследования определяется:

- формированием целостной теоретической базы для проектирования монументально-декоративного искусства в общественных пространствах метрополитена;
- разработкой принципов интеграции традиционных художественных форм и современных цифровых технологий в создании произведений монументально-декоративного искусства для метрополитена;
- систематизацией методов оценки эффективности художественных решений с учетом их влияния на психоэмоциональное состояние пассажиров.

Практическая значимость исследования.

1. Автором диссертационного исследования разработаны конкретные методические рекомендации для проектирования монументально-декоративных произведений в метрополитене, которые могут быть использованы:

- при разработке нормативной документации для строительства новых станций метрополитена;
- в процессе модернизации существующих станций метрополитена;
- при подготовке технических заданий на проектирование художественного оформления.

2. Сформирована система критериев оценки эффективности художественных решений, включающая:

- функциональную совместимость с транспортной инфраструктурой;
- психологическое воздействие на пассажиров;
- культурно-историческую значимость;
- технологическую реализуемость.

3. Предложены инновационные подходы к интеграции цифровых технологий в монументально-декоративное искусство метрополитена, что открывает новые возможности для:

- создания интерактивных инсталляций;
- применения медиа-технологий;
- организации динамического освещения.

Общая характеристика работы. Диссертационное исследование Ван Юйси построено логично, выводы обоснованы.

В главе 1 -- «Формирование и развитие декоративного искусства в метрополитене» автор проводит фундаментальный анализ эволюции монументально-декоративного искусства в пространстве метрополитена. Особое внимание уделяется историческому развитию художественных стилей, которые последовательно отражали доминирующие архитектурные направления своего времени: от классицизма середины XIX в. через модерн и конструктивизм к современным цифровым формам искусства.

Несомненным достижением этой главы является выявление и систематизация факторов, влияющих на формирование художественного облика станций китайского метрополитена. Автор убедительно демонстрирует, как социально-политические условия, экономические возможности и культурные традиции определяют выбор художественных решений. Особенно ценным представляется анализ трансформации роли метрополитена от сугубо утилитарной функции к значимому культурному пространству города.

В главе детально рассматривается периодизация развития монументально-декоративного искусства в китайском метрополитене. Автор выделяет три ключевых этапа:

- период начального подражания (1980-е гг.), характеризующийся заимствованием зарубежного опыта;

- период медленного развития (1990-е - начало XXI в.), когда формировались собственные подходы к художественному оформлению станций метрополитена;

- современный период системного планирования (XXI в. - настоящее время), отличающийся комплексным подходом к проектированию.

Значительное внимание в главе уделяется анализу влияния различных художественных школ и направлений на формирование уникального стиля оформления китайского метрополитена. Автор прослеживает, как традиционные элементы китайского искусства интегрируются с современными технологическими решениями, создавая неповторимый художественный синтез.

Глава 2 -- «Синтез искусств в общественном пространстве китайского метрополитена. Принципы и методы дизайн-проектирования» посвящена исследованию взаимодействия различных видов монументально-декоративного искусства в контексте подземного общественного пространства. Автор последовательно анализирует специфику художественного проектирования через призму психологического восприятия и поведенческих паттернов пассажиров метрополитена.

Методологическая основа исследования базируется на комплексном анализе эмпирических данных, включающих натурные обследования станций, социологические опросы пассажиров и экспертные интервью с практикующими художниками и архитекторами. На основе систематизации полученных материалов автор выявляет закономерности формирования художественных ансамблей в специфических условиях подземного пространства.

Исследование демонстрирует, что эффективность монументально-декоративных решений определяется взаимосвязью пространственно-планировочной структуры станции, характера пассажиропотоков, особенностей освещения и акустики подземного пространства. Автор убедительно доказывает, что психофизиологические особенности восприятия в подземной среде требуют особого подхода к организации художественных композиций.

Значительным научным достижением является разработанная типология художественных решений современного китайского метрополитена, включающая:

- интегративные пространственные ансамбли, характеризующиеся единством масштабных и колористических решений, ритмической организацией элементов и сквозным тематическим развитием;

- технологически ориентированные композиции, основанные на применении интерактивных медиа-инсталляций, динамического освещения и цифровых проекционных систем;

- культурно-контекстуальные решения, органично интегрирующие элементы традиционного китайского искусства с современными художественными средствами.

Несомненную научную ценность представляет предложенная автором концепция «пространственного нарратива», формирующая методологическую основу для проектирования целостных художественных ансамблей с учетом специфики восприятия в движении. Данный подход позволяет создавать многоуровневые художественные композиции, раскрывающиеся зрителю в процессе перемещения по станции.

В завершении главы автор формулирует систему принципов проектирования монументально-декоративных произведений для метрополитена, включающую требования функциональной совместимости, художественной интеграции, визуальной доступности и психологической комфортности. Предложенные принципы подкреплены детальным анализом успешных реализованных проектов в различных городах Китая.

В главе 3 -- «Проектирование элементов оформления пространства метрополитена» автор представляет фундаментальное исследование методологических основ создания монументально-декоративных произведений в современном китайском метрополитене. Проведенный сравнительный анализ международных практик позволил выявить существенные различия в организационных подходах к проектированию художественного оформления станций. В то время как западная модель характеризуется доминированием архитектурного видения и централизованным управлением проектом, китайская система демонстрирует более интегративный подход, основанный на сбалансированном взаимодействии всех участников процесса.

Исследование показало, что эффективность художественного решения во многом определяется качеством организации проектного процесса. Автор убедительно доказывает, что современная китайская модель, сформировавшаяся за последние сорок лет, обеспечивает оптимальный баланс между художественными амбициями и технологическими возможностями. Четырехкомпонентная структура взаимодействия участников, включающая экспертные группы метрополитена, отделы дизайна интерьера, художников-монументалистов и производственные подразделения, создает надежную основу для реализации сложных художественных проектов.

Особую научную ценность представляет разработанная автором методология проектирования, основанная на системном подходе к организации художественного пространства. Предложенный трехэтапный процесс, включающий предпроектный анализ, концептуальное проектирование и реализацию, обеспечивает последовательное развитие художественного замысла с учетом всех функциональных, технологических и культурных аспектов.

В результате проведенного исследования автор формулирует научно обоснованную систему критериев оценки качества монументально-декоративных произведений. Разработанная система охватывает художественно-эстетические, функционально-технологические и социально-культурные аспекты, что позволяет комплексно оценивать эффективность проектных решений. Особое внимание уделяется вопросам культурной идентичности и психологической комфортности создаваемой среды.

Высоко оценивая диссертационную работу в целом, выскажем отдельные замечания:

1. В теоретической части исследования недостаточно подробно рассмотрен международный опыт проектирования монументально-декоративных произведений для метрополитена. Более детальный сравнительный анализ художественных решений в метрополитенах разных стран мог бы обогатить методологическую базу исследования.

2. В работе следовало бы уделить больше внимания вопросам экономической эффективности предлагаемых художественных решений, включая анализ затрат на создание и обслуживание произведений монументально-декоративного искусства в метрополитене.

3. Методология оценки психологического воздействия художественных произведений на пассажиров требует более глубокой проработки с привлечением количественных методов исследования и статистического анализа.

4. В исследовании недостаточно раскрыты вопросы долговечности и технического обслуживания интерактивных инсталляций и медиа-объектов в условиях интенсивной эксплуатации метрополитена.

5. Требуется дополнительное обоснование предложенная автором классификация тематических направлений монументально-декоративного искусства в метрополитене.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей научной и практической значимости проведенного исследования.

Заключение по работе

Диссертационное исследование Ван Юйси на тему «Дизайн и монументально-декоративное искусство в общественном пространстве китайского метрополитена» является завершённым научным исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 5.10.3 – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

В данной работе рассматриваются вопросы проектирования общественного пространства метрополитена с акцентом на взаимодействие дизайна и монументально-декоративного искусства. Автор осуществил детальный сравнительный анализ китайского опыта в контексте мировых практик, выявил ключевые принципы художественного оформления станций метро и предложил методологические подходы к их интеграции в архитектурную среду.

Результаты исследования Ван Юйси нашли отражение в 14 научных публикациях, в том числе в изданиях, индексируемых в базах ВАК, а также в сборниках материалов научных конференций. Практическая значимость работы подтверждается реализацией авторских проектов, в которых продемонстрирована эффективность предложенных дизайн-методов, включая трансформацию традиционного монументально-декоративного искусства в современных общественных пространствах.

По актуальности, объёму проведённых исследований и практическому значению диссертационная работа Ван Юйси полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Отзыв составлен 27.03.2025

Официальный оппонент

доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры художественного текстиля
Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии
имени А. Л. Штиглица

Цветкова Наталия Николаевна

Проректор по научной работе,
Кандидат искусствоведения, доцент,
Профессор кафедры интерьера и оборудования
Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии
имени А. Л. Штиглица

Ковалева Татьяна Вячеславовна

Контактные данные составителя отзыва:

e-mail: ts_natali@mail.ru

Тел. +7-921-935-98-91

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»

191028, Россия, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 13

Адрес официального сайта - <https://www.ghpa.ru>

e-mail: info@ghpa.ru

Подпись	
Заверяю	
Начальник управления кадров и делопроизводства	
Дата	24.03.2025