Отзыв официального оппонента Кляуззе В.П.

на диссертацию СЫ Сюйжань «Выставочный плакат в Китае: истоки самобытности и художественной специфики», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым она представлена к защите. Общеизвестным фактом является то, что современная культура Китая опирается на традиционные ценности этой великой страны. Это же относится и к сфере дизайна, охватывая каллиграфию, символику цвета, философско-эстетические принципы даосизма и конфуцианства, понятие «пустого пространства» и иероглифическую образность. Создание и распространение плакатов в принципе может потребовать учета различий культурных норм, ценностей и предпочтений разных регионов, роли и влияния территории, объектов мест проведения, функциональной планировки пространства города. В данной работе анализ проходил в основном в общенациональном аспекте, не касаясь вышеперечисленного. В целом это объяснимо, так как плакат является формой медиа, которая характеризуется единым в рамках страны понятным визуальным языком и, таким образом, становится средством визуальной культуры в весьма широком общенациональном масштабе. Анализ проводился на основе общих, скорее всего глубоких знаний автора о культуре различных районов Китая, также учитывая расположенные рядом с Тибетом и вблизи границ государства Юго-Восточной Азии, что выражается во взаимном влиянии культур и мультикультурных проявлениях, вызванных воздействием китайской цивилизации.

Направление исследования свидетельствует, что диссертация в целом соответствует специальности 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн, а также отрасли науки – «Искусствоведение», хотя во многих своих проявлениях имеет значительные признаки культурологического, нежели искусствоведческого исследования. И с этим приходится согласиться, поскольку такое толкование предложено в самом названии диссертации, где предлагается исследовать «истоки самобытности» выставочного плаката в Китае вместе с «художественной спецификой», таким образом демонстрируя свою двойственность.

Соответственно, название и содержание исследования согласованы между собой.

Актуальность темы диссертации. В исследовании поставлена цель – выявить истоки, факторы и механизмы становления самобытности и художественной специфики выставочного плаката в Китае. Еще во Введении сделана заявка на актуальность такого подхода и справедливо отмечено, что современная китайская графическая культура развивается в условиях интенсивной глобализации, цифровизации и межкультурного взаимодействия. Более того Китай стал одним из ее мировых драйверов, что уже сказывается и далее будет сказываться еще сильнее. Но в то же время визуальная структура любого плаката должна учитывать культурные и региональные особенности, специфику целевой аудитории и контекста восприятия. Соответственно, она опирается на многовековые традиции каллиграфии, символики цвета, философско-эстетические принципы даосизма и конфуцианства, привнося эти тенденции в мировую культуру.

Эта линия прослеживается на протяжении всей работы, что является весьма притягательным. Ведь аналогичные тенденции наблюдаются и в презентации средствами дизайна художественной культуры многих стран, в том числе и Беларуси. В частности, отмечена актуальность исследования для нашей страны, которая выражается в возможности заимствования продуктивного опыта осмысления и сохранения культурной самобытности в условиях глобализации.

Следует отметить, что широта заявленной диссертантом тематики прослеживается на протяжении нескольких исторических периодов, представляя информатизацию общественной жизни консолидирующей технократической основой глобализации. И в современный период исследование опирается на электронные технологии в организации информационных потоков. Более того, информационная ясность, являясь важнейшим фактором духовного обмена, в составе проектных формообразующих принципов выносится в качестве элемента одного из положений, выносимых на защиту.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научных положений, выносимых на защиту. Диссертант при решении одной из задач исследования (раскрыть механизм интеграции национально-культурных кодов в визуально-образную структуру китайского выставочного плаката через анализ факторов и принципов его формообразования) на основе анализа разных подходов, осуществляемых как знаковое и символическое (через посредство сигналов) общение, составил содержание чувственного, субъективно значимого отношения между авторами плакатов и потребителем. Это возможно через посредство различных информационных носителей, в том числе путем включения плаката в различные формы социальной коммуникации, способствующие развитию и пропаганде идентичности культуры, как феномена цивилизационного развития.

Естественно, что любое серьезное исследование не может обойтись без установления понятийного языка, выполняющего функцию обозначения, коммуникации и интерпретации. Как отмечено в диссертации «Визуальный текст может использовать различные коды для передачи информации: культурный (основанный на общих ценностях, нормах и символах), социальный (основанный на групповой принадлежности, статусе и ролях), профессиональный (основанный на специализированных знаниях и терминах), личностный (основанный на индивидуальных вкусах, предпочтениях и мотивах)».

Это используется в европейской культуре и в Беларуси, когда в процессе дизайн-проектирования исследуемых объектов происходит такая интерпретация их онтологии, которая ведет к экстраполяции в них традиционных черт, свойств, структуры, организации, выделению функций элементов и т.д., и все это применимо для целей культурного обмена.

Анализ плаката как средства визуальной коммуникации, в том числе, в части теоретико-методологического обоснования, который можно считать новым знанием, проведен в описательной части диссертации, более всего в главе 1.

В главах 2 и 3 аспекты влияния традиционной культуры на дизайн выставочного плаката дополняются и поясняются на примерах традиционной культуры. Проанализированы и описаны ранние (протоплакатные) формы визуальной коммуникации, предпосылки современного плаката, а также определены тенденции формообразования китайского выставочного плаката. Установлено влияние традиционной китайской культуры с точки зрения ее современных атрибутов. Здесь результаты, полученные автором, также представляют новое научное знание, с помощью которого с позиций культуроведения и искусствоведения осмысливаются подходы к формированию рассматриваемого объекта.

Процесс исторической логики зарождения плакатов рассмотрен в главе 2 «Особенности становления и развития выставочного плаката в Китае». В частности, подробно рассмотрены новогодние картины в период правления династии Цин, которые позднее вышли на широкий рынок в качестве атрибута, способствуя межрегиональному распространению культуры. Особое внимание обращалось на современное прочтение, синтез, различные способы стилизации и др., в том числе, рассматривались искусствоведческие подробности и глобальный мультикультурализм.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты диссертационного исследования СЫ Сюйжань получены на основании проведенного анализа научных публикаций и практического материала в виде конкретных культурных артефактов. Разработанные в работе показатели дизайнерского решения плаката опираются на применяемую в дизайн-проектировании классификацию и номенклатуру показателей, обозначающих композиционные, пространственные, графические и цветофактурные характеристики, в приложении к рассматриваемому объекту – плакату.

Автором рассмотрены публикации ведущих ученых, работающих в области дизайна, философов, педагогов, психологов (китайских, англоязычных, российских и др.), исследовавших различные аспекты фиксации, трансляции и восприятия произведений дизайнерского искусства, результаты одной филологической и одной исторической диссертаций. Достаточно полно определены основные тенденции исследований, проведена их культуроведческая оценка. Список использованной литературы состоит из 120 источников, правда иногда для анализа использовалась публицистика и учебная литература. Выводы по главам диссертационной работы и основные научные результаты диссертации, изложенные в Заключении, соответствуют содержанию выполненных исследований.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию. В работе обосновано понимание выставочного плаката как средства визуальной коммуникации, которое осуществляет функции информирования и эмоционального воздействия на потребителя, выражает концепцию выставки, символизирует её содержание, что и представляет собой социальную значимость результатов диссертации. Значимость организации визуальной системы выставочного пространства подтверждена, в том числе, ЮНЕСКО, предлагающей выработать стандартный подход, применимый для целей возрождения региональных культур.

Решение этой проблемы вносит существенный вклад в развитие искусствоведения тем, что позволяет сформулировать инструментарий, полезный для осуществления аналогичных исследований различных аспектов дизайна, посвященных сохранению национальной и этнической идентичности в современных объектах материальной и нематериальной культуры.

Упорядочение полученного в процессе исследования опыта культурного представительства в дизайне плаката позволяет достичь значительного эффекта в пропедевтике в части организации учебно-методического процесса, о чем говорят акты об использовании результатов диссертационного исследования в учебных процессах ряда китайских университетов. Результаты, полученные соискателем, также были использованы в научной деятельности учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств».

Опубликованность результатов диссертации в научной печати. По теме диссертации автором опубликовано 7 статей в рецензируемых журналах и 5 статей в сборниках материалов научных конференций, форумов и семинаров. Общий объем опубликованных материалов составляет 5,41 авт. л.

Соответствие оформления требованиям ВАК. В целом оформление диссертации СЫ Сюйжань «Выставочный плакат в Китае: истоки самобытности и художественной специфики» соответствует требованиям ВАК.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую он претендует. Диссертационная работа СЫ Сюйжань является самостоятельно выполненным исследованием, посвященным проблемам презентации информации в виде выставочных плакатов в Китае. При этом на новом современном уровне производится распространение сведений о традиционных ценностях китайской культуры, таким образом сохраняемых для населения своей страны и распространяемых в целях имиджево-статусного позиционирования в мире. Все это подтверждает то, что автором диссертации получены новые научные результаты, за которые может быть присуждена ученая степень.

Замечания и вопросы по диссертации и автореферату.

1 В качестве первого положения, выносимого на защиту, рассматривается «Интегративный (междисциплинарный и системный) подход к исследованию выставочного плаката, который обусловлен сложной природой данного феномена как синтетического визуального явления, функционирующего на пересечении дизайна, искусства и визуальной коммуникации…». Рассмотрение данного вопроса имеет гносеологическую сущность, распространяется на все области дизайна, и уместно ли решать эту сложную и многогранную теоретическую проблему в рамках данной работы, в основном, посвященной довольно узкой сфере?

2 Третье положение, выносимое на защиту, если его понимать в качестве периодизации этапов формирования визуальной коммуникации средствами выставочного плаката, относится не столько к искусствоведению, сколько к культурологии и даже, может, к социологии. Вызывает сомнение, что выделенные в главе 2 периоды развития художественной специфики выставочного плаката могут быть так четко стратифицированы по годам. Это косвенно подтверждает сам автор, вводя дополнительную осовремененную периодизацию по другим признакам – период промышленной революции, период мировых войн, период Китайской Республики и т.д. пересекающуюся с первоначально декларируемыми периодами, и все это на основе только учета происходящих кардинальных изменений в технологиях или политической обстановке, что не является обоснованием с искусствоведческих позиций.

При формулировании третьего положения, с моей точки зрения, вполне уместным выглядело бы дополнение выявленных признаков обоснованием этапов общими методами анализа, применяемыми в философии, – системным, структурным, морфологическим и т.п., которые кроме предложенной исторической периодизации позволили бы установить иерархию производных отношений главенства и соподчинения, в том числе, в процессе формирования свойственного каждому периоду визуального (графического) языка на основе выделенных в разделе 1.3 средств визуальной коммуникации в решении задач репрезентации содержания выставки (кстати, считаю данный раздел самым сильным научно проработанным исследовательским материалом). Это частично присутствует, в частности в разделе 2.3, но не стало главенствующим подходом для всей диссертации. А ведь на каждом этапе развития плаката система рассмотрения может включать различные структуры, возможно также соподчиненные и структурно связанные.

3 Иногда имеет место нечеткость применяемых понятий. Так в начале диссертации рассмотрена и далее разрабатывается категория «пустоты», являющаяся одной из образных дефиниций китайского изобразительного искусства. На протяжении диссертации она называется по-разному. «оставленным пространством», «пространством пустоты» (сюй), «пустым пространством» (лиу-бай), белым пространством, негативным пространством, таинственным пространством, «пустотными образами», приводится то в рамках использования «метода с беспорядочным рукоделием реальности и пустоты» (стр. 67), то в связке с ««китайской сеткой», интегрирующей ритм пустоты и полноту каллиграфии» (стр. 70), то даже наползая на принцип «инь-ян», выражаясь «в гармонии между заполненным и пустым». Так это все разные понятия или это одно и то же? Множественность применяемой в данном случае терминологии, обозначающей одни и те же или близкие понятия, не позволяет в полной мере оценить адекватность ее применения.

4 Приходится отметить некоторое несоответствие ссылок на иллюстрации указаниям в тексте. В частности, я заинтересовался фразой «Применение гибкого экрана e-ink подрывает материальную основу каллиграфической коммуникации» (стр. 96) и захотел выяснить, в чем собственно сущность такого «подрыва». Иллюстрации В-70 по этой ссылке в приложении не оказалось (перечень иллюстраций заканчивается на В-67).

И здесь же фраза «алгоритм расположения пикселей» говорит об изысканном понимании автором технического атрибута «пиксели», которые, в принципе, стабильно расположены на экране еще его производителем и не могут менять свое положение по какому-то алгоритму.

5 Не всегда точно описаны и адекватно объяснены местные особенности, понятные исключительно китайской искусствоведческой аудитории. Так несколько раз упоминается район 798, без объяснений того, что это специализированная арт-зона, известная в Китае как квартал современного искусства в Пекине, и что именно в этой локации происходили технологические нововведения. Этот фрагмент исследования требует дополнительных разъяснений.

Заключение. Диссертация Сы Сюйжань на тему «Выставочный плакат в Китае: истоки самобытности и художественной специфики» выполнена автором самостоятельно и на высоком научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы и заключения в большей мере обоснованы. Работа представляет собой законченное научное исследование и отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.

Отмеченные замечания по содержательной части диссертации не следует считать недостатками исследования, а скорее предложениями по его продолжению, они не умаляют положительных качеств работы и фиксируют расширение его поля, а также уточнение некоторых деталей. Диссертация включает значительный фактологический материал, который можно считать достаточным для того чтобы достигнутые основные теоретические и практические результаты диссертации можно было бы рассматривать в качестве развития положений, выносимых на защиту.

Положительно оценивая достигнутые результаты и учитывая все вышеизложенное, считаю, что Сы Сюйжань заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн за следующие результаты:

1. Выработаны критерии, по которым можно выявить национальные, этнические, культурные, социальные, экологические, региональные и другие признаки, указывающие на то, что в условиях межкультурной коммуникации плакат приобретает статус медиатора, формируя визуальный мост между локальными традициями и глобальной визуальной средой. Он становится инструментом культурной презентации, визуализируя традиции, ценности и особенности общества, формируя символический капитал территории, события или явления, современными средствами транслирует глубокие культурные смыслы, выступая связующим звеном между локальным и глобальным, традиционным и современным, создает визуально привлекательный образ выставки, готовит аудиторию к её восприятию, создавая нужную атмосферу и соответствующий познавательный настрой.

2 Определены признаки, которые позволили выделить основные показатели дизайнерского решения выставочного плаката, демонстрирующие приверженность информационной ясности, являющейся важнейшим фактором духовного обмена. При этом в комплексе прочих проектных формообразующих принципов для оценки эстетичности и образности отобраны показатели, характеризующие коммуникативность – точность представления действительности и ее узнаваемости, уместность, культурно-социальную релевантность, полноту интеграции в общей визуальной системе выставочного пространства; с позиции эстетики – визуальную и эмоциональная выразительность, композиционное решение, гармонию. Это позволяет оценить формообразующие характеристики выставочного плаката, обеспечивающие целостность визуального образа, смыслообразование, его семиотические основания.

3 На основании теоретических подходов, международного дизайнерского опыта и современных технологических решений выработаны основные принципы формообразования современного китайского выставочного плаката, которые определяются синтезом базовых принципов дизайна (проектных и семиотических), современных технологий и активным обращением в актуальных практиках к национально-культурной традиции. Механизм интеграции национально-культурных кодов в визуально-образную структуру выставочного плаката реализуется посредством сохранения и продвижения исходной традиционной культуры, а также ее развития и преобразования в объектах, созданных на основе трансформации, стилизации и адаптации в рамках современного визуального языка.

Официальный оппонент
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры дизайна Частного учреждения образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Кляуззе Венедикт Петрович

Подпись подтверждаю

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Начальник
11.11.2025 В. В. Кочешкова