На правах рукописи

Чжу Юйвэнь

ПОИСКИ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В НОВЕЙШЕЙ ФОТОГРАФИИ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА. НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Специальность 5.10.3. - Виды искусства

(техническая эстетика и дизайн)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Москва – 2025

Диссертация выполнена на кафедре промышленного дизайна Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова».

Научный руководитель: **Лаврентьев Александр Николаевич**
доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора
по научной и международной работе РГХПУ им. С.Г.Строганова

Официальные оппоненты: **Фадеева Татьяна Евгеньевна**
Доктор искусствоведения, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Аверьянова Ольга Николаевна
доктор искусствоведения, заведующая отделом искусства фотографии Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина»

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»**

Защита состоится «____»_____2025 года в 12.00 часов на заседании Диссертационного совета 24.2.440.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» по адресу: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГПУ им. С. Г. Строганова и на сайте: https://академия-строганова.рф.
Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в 2 экземплярах по указанному адресу.
Автореферат разослан «____» _____2025 года.

Ученый секретарь диссертационного
совета, доктор искусствоведения А.В.Трощинская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Современная массовая фотография оказывает все возрастающее влияние на визуальную культуру и повседневную жизнь, интегрируясь со средовым и графическим дизайном, становясь полноценной областью проектного творчества.

На примере фотографии можно проследить, как технические искусства сращиваются с дизайном: используя универсальные цифровые технологии и технологии индустриального производства для проектирования и выполнения работ, тиражируя произведения, вводя их в дизайн-продукты медиа и рекламы культуры и образования.

Обработка изображений, монтаж и верстка, видеомонтаж – дают возможность неограниченно распространять статические и динамические изображения и декоративные композиции в формате идентичных цифровых копий. Используется цифровая печать на любых материалах, любых форматов, а также эффекты ламинации и пластификации, что позволяет создавать долговечные экспозиции и инсталляции, в том числе и на открытом воздухе. Сегодня фотография становится полем деятельности креативных индустрий. А массовость фотографии как технологии и языка общения и обмена делает этот вид медиа пригодным для привлечения широкой аудитории к творчеству и производству, притягивая зрительскую аудиторию.

Увеличиваются масштабы и количество фотовыставок в Китае, сложились традиции проведения международных фотофестивалей, конкурсов, биеннале, каждый раз обновляющие представления о роли фотографии в современной культуре и арсенале ее художественно-выразительных средств. Выразительные средства фотоискусства интегрируются в различные форматы художественных проектов, различных видов и жанров художественного творчества, мультимедийные, экранные и печатные формы графического дизайна. Все эти процессы ставят актуальной задачей изучение генезиса фотоискусства в XX-XXI

веке в контексте художественных новаций, влияния прикладных форм фотоискусства и взаимодействия с другими формами и жанрами искусства.

Само проведение фестивалей и выставок превращается в комплексные кураторские и дизайнерские проекты, осуществление которых требует не только понимания психологии зрителя и социальной роли фотоискусства, но и знания современных технологий и инструментов этого вида творчества, его средовых и экспозиционных возможностей, понимания всего многообразия.

Рост интереса к художественному образованию в сфере фотографии является одной из заметных тенденций последних лет. Подготовка специалистов, способных интегрировать художественные принципы и дизайнерские технологии, становится критически важной. Такие специалисты должны понимать культурное и социальное значение своих работ, владеть современными техническими и художественными средствами моделирования образов в выполнении проектных задач.

Современная фотография активно взаимодействует с другими формами искусства, включая дизайн. Арт-дизайн играет ключевую роль в создании визуальных композиций и экспозиций, где фотография используется как средство художественной выразительности. Интердисциплинарный подход в фотографии подчёркивает необходимость создания уникальных художественных проектов, объединяющих различные виды искусства и техники, обеспечивая их синергетический эффект. В современном Китае взаимодействие фотоискусства, графического дизайна, фототехнологий, используемых в дизайне, – приобретает уникальные черты, связанные с неповторимостью, уникальностью и глубиной тысячелетней культуры.

Таким образом, исследование направлений и тенденций новейшей китайской фотографии является не только актуальным, но и необходимым для понимания современных процессов взаимодействия фотографии, как одного из технических видов искусства, и дизайна в развитии проектной культуры, дизайна и художественно-промышленного образования.

Степень научной разработанности темы.

В рамках академической области теоретические исследования фотографического искусства демонстрируют богатое разнообразие и глубину, охватывая онтологию фотографии, семиотический анализ и её роль в социокультурных и современных художественных практиках. Исследователи создали прочную теоретическую основу. В.Б.Ш. Беньямин анализирует значительное влияние появления фотографии на современную цивилизацию. Р. Барт исследовал символическую и концептуальную природу фотографии. С.Л. Сонтаг рассматривала историческую и современную роль фотографии в обществе (1977). А.В. Лиер, В. Бёрджин и В. Флюссер расширили обсуждение фотографии с философской и социологической точек зрения. Между тем исследования Р.Э. Краусс, А. Базена и Т.Д. Шарковского обогатили понимание качеств медиума фотографии и её исторической эволюции. Эти теоретические работы демонстрируют сложное взаимодействие в фотографии между объективностью и субъективностью, реальностью и восприятием, а также подчеркивают её центральное место в современной визуальной культуре.

При изучении истории фотографии в мире в целом традиционно принято составлять масштабные повествовательные исследования. Примерами таких исследований могут послужить работы Б. Ньюхолла, Н. Розенблюм и И. Джеффери. В исследованиях мировой истории фотографии важное место занимают работы по всеобщей истории. В последние годы роли фотографии в современной художественной практике уделяется всё больше внимания, например, книга «Откровения: женская литература о фотографии с 1850-х годов до наших дней», под редакцией Л. Херон и В. Уильямс, а также «Теория фотографии: исторические линии» М. Дердина. Такие теоретические исследования, как «Теория фотографии: историческая линия и конкретные примеры» Х.В. Гилдера и «Дух фотографии» Д. Баджера, также играют значительную роль.

Кроме того, книга «Фотография: от документа к современному искусству» известного французского историка фотографии А. Гюйера посвящена

трансформации фотографии от документа к современному искусству. В книге Ш. Коттон «Фотография как современное искусство» внимание сосредоточено на молодом поколении художников, делающих акцент на технических и материальных качествах фотографии. Книга Л. Уэллс «Введение в критику фотографии: Современные проблемы фотографической практики» углубляется в суть теории фотографии. Также значимы работы Э.Л. Марцони и М. Хиндмана «Конструирование изображения в современной фотографии» и Л. Сутера «Почему художественная фотография (второе издание)». Д. Бейт исследует разнообразие фотографии в эпоху постмодернизма и то, как она перешла традиционные границы. У Хун и Челси Фоксвелл рассматривают историю ранней китайской фотографии и сравнивают её с развитием фотографии и истории искусства в соседних странах Азии и во всем мире.

Теория фотографии, сформированная такими российскими учеными-искусствоведами, как О.Н. Аверьянова, Н.В. Афанасьевская, А.Н. Лаврентьев, О.Л. Свиблова, В.Т. Стигнеев, Т.Е. Фадеева, А.Н. Фоменко, И.Ю. Чмырёва и многими другими, определяет методологическое основание для анализа эволюции и тенденций развития мирового современного фотоискусства.

Тем не менее, в международном академическом сообществе всё ещё редко проводятся комплексные исследования тенденций развития современной китайской фотографии в XXI веке. Несмотря на то, что академические исследования в Китае достигли определённого прогресса, с учётом быстро развивающегося социально-экономического положения и культурной открытости страны, эти исследования всё ещё недостаточны с точки зрения систематичности, глубины и методологии. Начиная с книги «60 лет новой китайской фотографии» Ян Сяояня (杨小彦), вышедшей в 2009 году, и заканчивая книгой Бао Куня (鲍 昆) «Смотреть и еще раз смотреть: современная видеокультура. Издатель», в которой подробно рассматривается документальная фотография в Китае с 1980-х годов, а также книгами «Влияние: каталог духа современной фотографии в Китае» Ли Наня (李楠) и «Пионерская фотография в

Китае с 1990 года» Чжу Ци(朱其) китайские ученые начали предпринимать попытки создания академического дискурса о современной фотографии.

Кроме того, в своей докторской диссертации (2012) Цай Мэн (蔡萌) создал исследовательскую структуру современного китайского искусства и современной фотографии. Чжан Цзе (张洁) в докторской диссертации подводит итоги и делает выводы о представлении «телесности» в китайском фотографическом искусстве, объединяя и анализируя конкретные художественные явления и фотографические образы видения тела человека.

В последнее время некоторые китайские ученые-теоретики также начали обращать внимание на тенденции развития современной китайской фотографии в Китае в целом. В своей книге «Современная культурная карта Китая» Гу Чжэн(顾铮) анализирует развитие современной фотографии в Китае как на макро-, так и на микроуровне. Книги «В фокусе: фотография в Китае» У Хуна (巫鸿) и «Жизнь в экранах: измерение китайской современной фотографии с 2000 года» Хай Цзе (海杰) изучает новый облик и проблемы современной китайской фотографии в цифровую эпоху.

Такие выставки, как «Между прошлым и будущим: современная фотография и видеоарт в Китае» (2004), «20 лет современной китайской фотографии в Китае» (2006) и Вторая международная Фотобиеннале в Гуанчжоу, на которой было представлено 30 лет китайской фотографии с 1976 года (2007), выставка «Новая фотография в Китае с 2009 года», «Современная китайская фотография 2009-2014» и «От зерна до пикселя: история фотографии в Китае» (2015), а также «40 лет современной китайской фотографии (1976-2017)», «180 лет фотографии в Китае», хотя дают определенную базу для теоретического изучения современной китайской фотографии, в конечном итоге они не могут способствовать созданию полной системы теоретических исследований.

Несмотря на то, что накоплен значительный теоретический, творческий и историко-культурный материал, проблемы взаимодействия фотографии и дизайна в современной культуре и проектных видях творчества затрагиваются

крайне редко. Исключение составляют такие исследования как «Жизнь в экранах: измерение китайской современной фотографии с 2000 года» Хай Цзе (海杰) и диссертация С.С. Филенко «Тенденции развития fashion-фотографии для социальных медиа», раскрывающая тенденции, особенности создания и функционирования фотографических образов в мире дизайна моды начала XXI века.

В целом, академическая дискуссия о современной китайской фотографии должна быть более глубоко интегрирована в макро-рамки глобальной истории искусства, а также в междисциплинарные теории социальных и культурных изменений, чтобы построить всестороннюю, глубокую и систематическую теоретическую структуру исследования. Систематические исследования по темам и направлениям, обсуждаемым в настоящем исследовании, все еще мало распространены в академическом мире и нуждаются в дальнейшем продвижении и углублении.

Цель диссертационного исследования – исследование новейших направлений фотоискусства Китая в контексте его проектно-художественных возможностей, средств художественного выражения и взаимодействия с другими видами и формами художественного творчества.

Задачи исследования:

1. Изучение эволюции технико-технологических аспектов фотографии и их влияния на сложение культурно-коммуникационных форм и жанров фотоискусства.

2. Анализ изменений средств художественной выразительности в развитии стилевых и художественных направлений фотоискусства как явления визуальной культуры.

3. Систематизация и периодизация творческих направлений в современном фотоискусстве Китая в контексте развития проектной культуры и медиапространства.

4. Выявление места и роли фотоискусства в современных художественных и дизайнерских проектах.

5. Анализ форм и средств экспонирования произведений фотоискусства в контексте медиатизации актуального художественного процесса (социальная история новейшей фотографии, дизайн пространства фотографических выставок).

Объект диссертационного исследования: произведения фотоискусства Китая начала XXI века и формы их интеграции в комплексные художественные, дизайнерские и музейно-выставочные проекты.

Предмет диссертационного исследования: система средств художественной выразительности в новейшем фотоискусстве Китая, направления и тенденции развития начала XXI века в контексте проектной деятельности и их влияние на смежные виды проектного творчества, в частности, на дизайн.

Границы исследования: Данное исследование охватывает развитие современной фотографии на протяжении XX и XXI веков, с акцентом на ключевых художественных и технических новшествах, а также изменениях в культурных и социально-политических контекстах.

Географические границы исследования: Преимущественно Китай, а также другие страны Азии, Россия, страны Европы и Америки.

Методы исследования: В исследовании использованы методы искусствоведческого анализа: иконографический, формально-композиционный и стилистический анализ, позволивший выявить развитие средств художественной выраительности в фотоискусстве Китая и факторы, влияющие на появление новых направлений и тенденций.

Метод культурно-исторического анализа использован для выявления социально-исторических, политических, культурных предпосылок в формировании ведущих тенденций в развитии фотоискусства в Китае, анализа творческих биографий художников и дизайнеров.

Системно-структурный анализ таких комплексных объектов как музейно-выставочные экспозиции или разработка кураторскизх проектов в 3 главе позволил раскрыть влияние эмоционаьно-психологических, социокультурных

факторов на усиление роли фотоискусства в публичном и медийном пространстве.

Обзор искусствоведческой литературы по теме позволил выявить ряд ключевых понятий для анализа произведений художников и дизайнеров: средства и приемы художественной выразительности, публичное пространство, кросс-медийное взаимодействие и мультимодальная среда, интерактивное взаимодействие между фотоискусством и аудиторией, проектный подход.

В ходе полевого анализа, сбора информации из первых рук, наблюдения за непосредственно протекающими событиями, проведения интервью и опросов собран и документирован материал, впервые вводящийся в научный оборот, касающийся авторских творческих концепций и истории создания произведений.

Теоретическая и практическая значимость работы

Выстроена теоретическая модель этапов развития фотоискусства в Китае в контексте истории мировой фотографии с выявлением проектно-технологической и художественно-образной специфики фотоискусства конца XX - начала XXI века. В диссертации систематизированы основные тенденции развития современной китайской фотографии в ее взаимодействии с социумом, различными видами искусства, выявлены этапы переосмысления роли фотографии от средства документирования к утверждению ее медиа функций в социальной и культурной коммуникации, что расширило ее выразительные возможности и определило современный статус как кросс-медийного и междисциплинарного проектно-художественного творчества.

Выявлены проектно-художественные инструменты современной фотографии в Китае, способствующие более глубокой интеграции искусства и технологий, заново определяющие её роль и значение в современном искусстве и организации общественного пространства, обозначены новации связанные с цифровыми технологиями, междисциплинарной интеграцией и процессами синтеза искусств.

В исследовании обозначены пути интеграция фотографии в учебные программы в области дизайна, что становится мощным образовательным

инструментом, который стимулирует аналитическое мышление и повышает визуальную грамотность. Современные образовательные подходы в области фотографии и дизайна формируют всесторонне развитых специалистов, способных сочетать технические навыки с творческим потенциалом, что позволяет им эффективно реагировать на вызовы времени и вносить значительный вклад в развитие визуальной культуры.

Материалы и выводы диссертации показывают универсальный характер выявленных закономерностей для различных культур и регионов, что имеет значение не только для современного искусства и дизайна Китая, но и для осмысления художественных процессов в международном масштабе.

Исследование полезно для кросс-медийных художников, кураторов, ученых и преподавателей, организующих фестивали и биеннале, а также для образовательных программ. Результаты могут быть интегрированы в учебные планы художественных и дизайнерских школ, способствуя междисциплинарному подходу и инновационному мышлению студентов. Кураторы международных мероприятий могут использовать данные исследования для отбора работ, способствуя глобальному признанию современных художественных тенденций и культурному разнообразию.

Гипотеза исследования.

Мастера современной китайской фотографии начала XXI века, создают уникальные визуальные композиции, творческие серии, проекты в области рекламы и коммуникации, экспозиции интегрирующиеся в комплексные художественные проекты и взаимодействующие с дизайном и архитектурой. Эти процессы подчёркивают важность междисциплинарного подхода и значимость художественного образования, подготавливающего специалистов, способных интегрировать искусство и технологии, понимая их культурное и социальное значение.

Развиваясь в условиях глобализации, современная китайская фотография отражает и трансформирует национальные и международные тенденции в искусстве. Анализ её художественной эволюции выявит ключевые тенденции и

вклад в мировое фотоискусство. Таким образом, китайская фотография начала XXI века играет значительную роль на международной сцене, формируя новые стандарты и подходы в искусстве фотографии.

Положения, выносимые на защиту:

- Современная китайская фотография трансформирует визуальную культуру и повседневную жизнь, формируя коллективную и индивидуальную память под влиянием цифровизации и глобализации. Это оказывает значительное влияние на развитие дизайна и эстетического восприятия в обществе.

- Междисциплинарная интеграция китайской фотографии с другими видами искусства способствует созданию инновационных практик и трансграничного сотрудничества, оказывая влияние на теорию и критику искусства. Эти процессы поддерживают развитие образовательных программ и стимулируют творческое мышление у студентов.

- Рост фотографических выставок и мероприятий в Китае и по всему миру способствует диверсификации искусства и расширению участия публики. Это отражает и поддерживает глубокое понимание психологии аудитории и эффективное использование современных технологий и экспозиционных сред.

- Прогнозы будущих тенденций развития фотографии в Китае и мире подчеркивают роль новых технологий в эволюции фотографического выражения и зрительского опыта в цифровую эпоху. Эти тенденции имеют важное значение для развития образовательных программ и совершенствования методик преподавания в области искусства и дизайна.

Соответствие паспорту специальности:

5.10.3 - Виды искусства (техническая эстетика и дизайн):

54. Дизайн в системе культуры

57. Дизайн информационной среды.

58. Коммуникативные аспекты дизайна.

60. Авторские концепции в дизайне.

67. Цифровые технологии в дизайне: от проектирования до производства.

Апробация результатов исследования: По теме диссертации опубликовано 11 статей, из них 6 в рекомендованных ВАК научных публикациях, а результаты исследования были одобрены более чем на 5 международных научно-практических конференциях. Результаты исследования также были опубликованы в двух коллективных монографиях.

Структура работы： Диссертация состоит из двух частей. Первая часть включает введение, три главы, разделённые на параграфы (выводы делаются только по наиболее важным частям работы, подробное изложение см. в автореферате), заключение и список литературы. Вторая часть состоит из оглавления, таблиц и иллюстраций, связанных с темой исследования.

Краткое содержание и основные положения исследования

Во Введении определяются актуальность и востребованность избранной темы, степень разработанности проблемы, определены цель и задачи, объект и предмет, методология исследования, дана характеристика научной новизны, а также положения, выносимые на защиту. Сформулированы теоретическая и практическая значимость работы, описана структура диссертации，перечислены основные публикации автора.

Глава 1. Эволюция мирового фотоискусства: сложение представлений о специфике художественных форм и жанров состоит из четырех параграфов

В параграфе 1.1. ***«От совершенствования инструмента - к осознанию художественной сущности фотоискусства: пересечение технологий и аутентичности»*** рассматривается эволюция фотографии от простого инструмента для получения изображений до её признания в качестве зрелой формы художественного выражения. От фотохимических принципов до богатой и разнообразной эволюции прямой фотографии, этот процесс определялся и формировался наукой, технологией и искусством. Развитие фотографии - это не только скачок вперед в области технологий и искусства, но и непрерывное развитие и углубление восприятия и понимания человечеством реального мира, а также постоянное исследование и стремление к индивидуальности и

самовыражению. В этом процессе фотография, как мощный визуальный язык, продолжает формировать и обогащать наше мировоззрение и эстетический опыт.

В этом параграфе также описывается роль ранних музеев, художественных галерей и художественных салонов в процессе коллекционирования и демонстрации фотографии. Эти учреждения не только помогли повысить общественную оценку и понимание фотографии, но и подчеркнули художественную ценность фотографических работ, а также способствовали дальнейшему развитию и оценке искусства фотографии. Таким образом, этот раздел иллюстрирует взаимосвязь между технологическим прогрессом в области фотографии и художественной осведомлённостью, подчеркивая важность фотографии как средства подлинного творческого самовыражения и исторического осмысления.

В* параграфе *1.2. «Влияние художественных течений на формирование творческих направлений фотоискусства первой половины XX века» анализируется воздействие художественных течений на эволюцию фотографии в первой половине XX века. Обсуждение начинается с описания этого периода, когда сформировалось «новое видение» — уникальная черта фотографического восприятия, предложившая инновационный подход. Это во многом стало следствием деятельности авангардных движений, стремившихся к поиску новых художественных форм и содержания. Это движение оказало большое влияние на развитие фотографической эстетики, обеспечив более абстрактный и концептуальный подход к созданию изображений и отход от строгого экспрессионизма в сторону более свободной и экспериментальной системы визуального языка. С 1920-х до начала 1950-х годов фотография переживала этап «онтологических» исследований, что ознаменовало начало эстетического поиска, основанного на двух ключевых свойствах фотографии: способности фиксировать моменты и временности. Изучение «фиксируемости» породило американскую эстетику «прямой фотографии», а в Германии возникла идея «новой объективности»; изучение «темпоральности» привело к появлению эстетики «решающего момента» Брессона. Эти два типа фотографической мысли

составляют основу онтологической эстетической системы фотографии, устанавливая базовые эстетики фотографии.

В* параграфе *1.3. «Сложение концепции фотоискусства как медиа в XX веке» анализируется развитие концепции фотоискусства как медиа в XX веке, с особым вниманием к его использованию в Советском Союзе начиная с 1920-х годов. В этот период фотография становится важным средством массовой коммуникации, активно внедряясь в журналистику и публицистику через журналы и иллюстрированные издания, такие как популярные фотожурналы того времени. Этот этап характеризуется использованием фотографии как инструмента пропаганды и просвещения, что позволяло не только документировать реальность, но и формировать общественное сознание. Фотоснимки использовались для визуального рассказа о социальных изменениях, индустриализации и повседневной жизни, придавая им значимость и влияние, которое распространялось далеко за пределы традиционных художественных галерей и выставок. Фотография как часть медиа способствовала формированию нового языка визуальной коммуникации, который существенно повлиял на восприятие культуры и искусства в обществе того времени.

В* параграфе *1.4 «Фотография и социальная история: критика и рефлексия общества и культуры» описывается связь между фотографией и социальной историей, подчеркивая, что фотография - мощный инструмент для критического анализа и размышлений о социальных и культурных изменениях. Освещается влияние социальных движений, культурных изменений и крупных событий, отражающих общественное развитие и эволюцию форм фотографического искусства. В параграфе исследуются возможности фотография служить не только зеркалом, отражающим реальность, но и каналом для критического осмысления, позволяя фотографам выражать свои взгляды на социальные проблемы и культурные противоречия. Анализируя фотографические работы, отражающие различные социальные контексты и культурные эпохи, а также рассуждения критиков теории искусства об этом периоде, данный раздел подчеркивает значение фотографии как средства

документирования исторических изменений и как инструмента для обсуждения и размышления о социальных ценностях и культурной идентичности.

Выводы по первой главе. В результате всестороннего анализа эволюции мирового фотоискусства со второй половины XIX века, подчёркивается значимость как технических, так и художественных аспектов его развития. Выявляется влияние эволюции фотографических жанров и стилей, как ключевого аспекта развития фотоискусства. Анализ охватывает трансформации, произошедшие в фотографической практике с момента её возникновения, включая переход от ранних документальных и реалистических подходов к более концептуальным, экспериментальным и абстрактным формам. Важным элементом этого процесса становится расширение фотографических возможностей благодаря технологическим достижениям. Рассмотрение эволюции жанров в фотоискусстве в контексте изменения культурных, социальных и философских парадигм раскрывает процесс появления новых эстетических критериев и подходов, демонстрирует многообразие и гибкость фотографического языка, активное использование проектных методов.

Уже на раннем этапе развития фотографии начинается процесс ее трансформации от простого технического средства до признанного художественного медиа, влияющего на углубление восприятия реальности и возможности самовыражения. Авангардные движения первой половины XX века, такие как модернизм в фотоискусстве, «новое видение», повлияли на формирование новых эстетических и концептуальных подходов в фотографии, что приводит к сложению абстрактных и экспериментальных тенденций.

Фотография становится значимым инструментом массовой коммуникации и пропаганды, особенно в Советском Союзе, где она активно применялась, начиная с 1920-х годов для визуального повествования о социальных преобразованиях и индустриализации, позволяя рассматривать ее как мощный инструмент критического анализа и рефлексии, способный фиксировать и интерпретировать важные культурные и социальные изменения.

Таким образом, глава иллюстрирует непрерывную эволюцию фотографии от технического новшества до сложного и многоуровневого средства художественного самовыражения и социального диалога. Фотография продолжает играть ключевую роль в формировании современного искусства и культуры, оставаясь важным инструментом для анализа и понимания социальных и культурных процессов.

Глава 2. ***Художественные инновации конца XX - начала XXI века и их влияние на современную китайскую фотографию*** состоит из пяти параграфов.

В **параграфе** ***2.1. «Влияние постмодернизма на фотографию: динамический сдвиг между воспроизведением и интерпретацией»*** исследуется, как постмодернистская мысль трансформировала сферу фотографии, вызывая значительные изменения в методах создания и восприятия фотографий. Рассматривается переход от традиционного восприятия фотографии как средства точного воспроизведения реальности к более гибкому подходу, в котором интерпретация и субъективное видение художника становятся центральными. Этот сдвиг характеризуется акцентом на деконструкции образа, игре с контекстом и значением, что отражает общие тенденции постмодернистской культуры в целом (проекты и инсталляции Кристиана Болтански, Билла Виолы и др.). Также исследуется, как эти динамические сдвиги в области фотографии содействовали более широкому осмыслению и переоценке изображения, придав ему новые слои смысла и интерпретаций.

В **параграфе** ***2.2 «Новый нарратив фотографии: восприятие времени и построение нарратива»*** исследуется роль современной фотографии в переосмыслении и визуализации повествований, особенно в контексте времени, памяти и исторической реконструкции. Этот раздел показывает, как фотография вышла за рамки своей первоначальной функции запечатления моментов и стала динамичным средством создания сложных историй (книги У Хуна, социальные исследоания Чэнь Шасяна, Лянь Цзуххуэя) и активного взаимодействия с прошлым. В нём выделены две ключевые области, в которых происходит это переосмысление: реконструкция и интерпретация исторических событий и

разработка новых стратегий повествования (проекты-воспоминания Чжу Ланбциня). Работы китайских художников, чьи примеры обсуждаются, демонстрируют глубокие размышления на сложные темы времени, памяти и идентичности. Также демонстрируется инновационное применение теории фотомонтажа в современной китайской фотографии.

В параграфе 2.3 ***«Символизация тела и социальная интерпретация»***

анализируется проблема изображения тела человека как ключевого элемента в фотоискусстве, рассматриваемого через призму самоисследования, культурных контекстов и технологических инноваций. Этот раздел выявляет, как фотография становится местом для многогранного исследования телесности, представляя её одновременно как объект искусства, культурный символ и средство цифровой экспрессии (проекты Линь Цзяхуа, Чжан Хуаня, Лян Сю и Жэнь Хан).

В начале рассматривается боди-арт как форма самовыражения и самоисследования. Этот подход не только открывает новые горизонты для понимания собственного «Я», но и предлагает аудитории переосмыслить традиционные восприятия тела и идентичности. Далее анализируется взаимосвязь между фотоискусством и антропологией, где фотография выступает как инструмент культурного декодирования. Это позволяет глубже исследовать разнообразие телесных репрезентаций в различных культурах, раскрывая многомерные социальные и культурные значения тела.

Завершается параграф обсуждением влияния цифровых технологий на представление тела, особенно через призму виртуальной реальности и метапространства (Ху Шуэй). Исследуются новые горизонты телесной экспрессии и идентичности, которые становятся доступны благодаря цифровому искусству, предоставляя возможности для экспериментирования и создания новых форм взаимодействия между телом и пространством. Цифровое тело становится местом пересечения реального и виртуального, где границы между физическим и цифровым миром размываются, предлагая новые способы понимания и восприятия телесности.

В параграфе 2.4 ***«Переплетение сюрреалистического и абстрактного искусства: исследование границы между формой и содержанием».*** Этот параграф подчеркивает современные новации в фотоискусстве в области формального выражения в контексте сюрреалистического и абстрактного подходов. Здесь рассматривается, как современные фотографы и художники используют геометрическую эстетику и формальные инновации для создания глубоко выразительных и концептуально насыщенных работ, которые стирают традиционные границы между внешней формой и внутренним содержанием. Сначала исследуется вопросы фотографического видения и то, как композиция и визуальный язык могут быть использованы для экспериментов, чтобы достичь новых высот визуального и эмоционального воздействия. Затем исследуется, как элементы природы и сюрреализма сочетаются в органической абстрактной фотографии, предлагая новые интерпретации природных форм и текстур (Хун Хао, Ло Юнцзин). Эти работы демонстрируют, как абстракция и сюрреализм могут быть мощными инструментами для созерцания природы, восприятия и человеческого опыта в современном фотоискусстве.

В параграфе 2.5 ***«Пейзажная фотография: инновации в естественном повествовании и пространственной поэтике»*** исследуется эволюция современной китайской пейзажной фотографии под влиянием постмодернизма, отражающая изменения в культурном, социальном и технологическом контекстах. Внимание уделяется влиянию китайской живописи и литературы на ранних китайских фотографов, а также переосмыслению традиционных пейзажей (Ян Чанцзян, пейзажи реки Хуанхэ в проекте Чжан Кэчуна) в контексте модернизации и урбанизации Китая. Особое внимание уделяется влиянию западных фотографических практик на китайскую пейзажную фотографию, таких как типология и неотопография, которые исследуют физические и социальные изменения в ландшафте. Рассматриваются различные стили и подходы к современной китайской пейзажной фотографии, включая отражение социальной реальности, использование фотографии для социальной критики и включение китайских культурных традиций.

Во-вторых, исследуется влияние природных процессов и свойств материалов на пейзажную фотографию и создание инсталляций. Рассматриваются примеры выражения реального и нереального в пейзажной фотографии с помощью различных форм выражения, включая комбинирование фотографии с другими медиа и использование фотографии для размышлений о природе и искусстве. Особое внимание уделяется экспериментам с пространственными концепциями, изучению взаимосвязи между природными и искусственными ландшафтами, а также взаимодействию между реальными и виртуальными пространствами.

Выводы по второй главе. Художественные инновации конца XX – начала XXI века оказали глубокое влияние на современную китайскую фотографию, радикально изменив её подходы и методы. Постмодернистские течения, акцентирующие внимание на деконструкции и субъективной интерпретации, разрушили традиционные представления о фотографии как о средстве точного воспроизведения действительности. Фотография стала многослойным медиумом для исследования сложных концепций времени, памяти и идентичности.

Современные китайские фотографы активно заимствуют и адаптируют западные практики, такие как типология и неотопография, чтобы переосмыслить и модернизировать традиционные пейзажи. Эти инновационные подходы сочетаются с глубоким уважением к культурным и художественным традициям Китая, создавая уникальный синтез, который отражает текущие социальные и технологические изменения.

Особое внимание уделяется символизации тела в фотоискусстве, где китайские фотографы исследуют телесность как объект искусства и культурный символ, что позволяет бросать вызов традиционным представлениям о теле и идентичности, предлагая новые интерпретации. Взаимодействие сюрреализма и абстракции в китайской фотографии способствует возникновению новых визуальных языков и техник, размывающих границы между формой и содержанием. Это позволяет художникам создавать глубоко выразительные и

концептуально насыщенные работы, исследующие взаимоотношения между реальным и виртуальным, физическим и цифровым.

Китайская пейзажная фотография испытывает значительное влияние природных процессов и свойств материалов, что находит своё отражение в создании инсталляций и использовании смешанных медиа. Это открывает новые горизонты для выражения реального и воображаемого, стимулируя эксперименты с пространственными концепциями и исследование взаимодействия между природными и искусственными ландшафтами.

Таким образом, интегрирация элементов различных культурных и художественных традиций, становится мощным инструментом визуального и социального анализа, отражая динамические изменения в глобализирующемся мире и способствует новому восприятию реальности и идентичности. Последние исследования наглядно демонстрируют огромный потенциал интеграции дизайна и фотографии в обучении современному китайскому искусству. Эти практики не только стимулируют студентов к инновациям в визуальном искусстве, но и углубляют их понимание теории искусства и дизайна. Междисциплинарный подход позволяет студентам глубже изучать современные художественные концепции, формируя прочную основу для будущих творческих достижений.

Глава 3. Перспективные направления развития современной фотографии в Китае состоит из пяти параграфов.

В параграфе 3.1. ***«Инновации фотографии в контексте цифровых технологий»*** обсуждается далеко идущее влияние цифровых технологий на фотографические инновации. Рассматривается, как цифровые технологии позволили современному китайскому фотоискусству выйти на новый уровень, приводятся примеры осмысления фотографической медиа современными китайскими художниками, которые смешивают реальность и воображение для создания работ, выходящих за рамки традиционного визуального восприятия (Хуан Лэй – проект «Инопланетяне» или перевод традиционных китайских пейзажей в формат 3D – Шао Вэньхуан).

С наступлением эры медиа, выражение и распространение фотографического искусства претерпели фундаментальные изменения. Широкое распространение цифровых платформ и социальных медиа позволило фотохудожникам ориентироваться на мгновенное распространение в глобальном масштабе, значительно расширив круг зрителей и участников. Кроме того, распространение Интернета и мобильных технологий привело к тесному слиянию фотографии с массовой культурой, открыв новые пути для художественного выражения и социального взаимодействия.

В параграфе 3.2. ***«Углубление и расширение языка фотографии: роль фотографии в междисциплинарных творческих проектах»*** подробно рассматривается роль современной китайской фотографии в междисциплинарных творческих проектах, особенно её значение для расширения и углубления языка фотографии. Благодаря междисциплинарным экспериментам, интеграция фотографии со скульптурой, живописью, перформансом и другими формами искусства не только расширяет выразительные возможности фотографии, но и способствует разнообразию визуального языка. Эти эксперименты исследуют новые измерения времени, пространства и динамического видения, разрушая границы традиционного искусства и предоставляя художникам более широкую творческую платформу.

Кроме того, взаимодействие фотографии с дисциплинами, такими как психология и социология, расширило теоретические и практические границы этого искусства. Такая междисциплинарная интеграция не только обогащает содержание и формы фотографии, но и способствует глубокому осмыслению и обсуждению социальных и культурных проблем. Запечатлевая и интерпретируя сложность современного общества, фотография стала мостом между индивидуальным опытом и социальной реальностью.

Кроме того, сочетание фотографии с литературой и каллиграфией открывает новые пути повествования, создавая богатые повествовательные структуры и глубокие культурные аллегории благодаря переплетению визуальных образов и текста (Чу Чу, Вэй Би, Дун Юйсян). Такая кросс-медийная

художественная практика не только расширяет границы выразительности фотографии, но и делает её эффективным средством для изучения человеческого опыта и культурного наследия.

В параграфе 3.3. ***«Организация и проведение фотопроектов в публичном пространстве»*** рассматривается, как современная фотография в Китае вышла за пределы традиционных галерей и музеев и стала более широко проявлять себя в публичном пространстве. Подчеркивается важность общественного пространства как платформы для демонстрации и выражения фотографии, позволяющей более широко распространять искусство фотографии. Далее рассматриваются новые способы представления фотографии в публичном пространстве, включая использование цифровых технологий и нетрадиционных форм демонстрации для уникального представления и вовлечения аудитории, а также то, как фотография в публичном пространстве может обеспечить новые формы взаимодействия и восприятия.

Регулярно проводящиеся в Китае тематические фестивали и фотовыставки: фотобиеннале в Гуанчжоу и Пиньяо (на одной из них демонстрировались работы и студентов РГХПУ им. С.Г.Строганова), фотовыставки в университетах Тяньцзиня и Ханчжоу - отражают современное понимание социального контекста фотопроектов, а также формы участия и выделение ярких авторов для представления китайской фотографии на международных художественных мероприятиях. Развитие выставочного процесса способствует обсуждению новых способов и концепций представления фотографии, к которым относятся: инновации в концептуализации фотографии, пространственные эксперименты, интерактивные инсталляции и использование новых технологий для создания более глубоких и многослойных фотографических впечатлений.

В параграфе 3.4. ***«Изменения, вызванные социальными и цифровыми технологиями: влияние разнообразия и глобализации на фотографию»*** исследуется влияние глобализации и культурного многообразия на развитие искусства фотографии, перенеся его из традиционной формы в цифровую эпоху. Обсуждается роль фотографии в межкультурной презентации и её уникальное

положение в глобализированном мире. Рассматриваются примеры, показывающие, как коммерциализация и оцифровка повлияли на процесс создания и демонстрации фотографии и переход от традиционных коллекций к цифровому искусству.

Современная китайская фотография вносит большой вклад в социальную и культурную критику, расширяя границы искусства и подчеркивая его важность в повседневной жизни. Основное внимание уделяется таким глобальным проблемам, как экологический кризис, социальное неравенство и культурная идентичность. Примеры работ и выставок демонстрируют, как фотография исследует динамические отношения между общественным и частным и служит средством культурного диалога и критики. Особое внимание уделяется изменению роли фотографии в исследовании культурной идентичности и её вкладу в обсуждение культурных и социальных дилемм в контексте глобализации.

В параграфе 3.5. ***«Перспективные форматы фотоискусства (Интерактивные формы)»*** представляет анализ современных подходов в фотографии, с акцентом на инновационные и интерактивные формы, которые преобразуют традиционные методы создания, презентации и восприятия фототворчества. Особое внимание уделяется интерактивным форматам медиадизайна (Лян Цзунхуэй, Чэнь Баоян, У.Цзюньюн, Гао Шицян). Обзор охватывает широкий спектр тем: от изобретения новых форм демонстрации фотографий, включая микровыставки и новые способы взаимодействия с аудиторией, до внедрения передовых технологий, таких как экранные дисплеи, виртуальная и дополненная реальность, расширяющие границы восприятия фотографического искусства.

Кроме того, исследуется важность веб-фотографических проектов для представления и распространения работ онлайн (Шанхай он-лайн), что позволяет широкой публике получить доступ к глобальным произведениям фотографического искусства и фотографическим событиям, а также к образовательным ресурсам в области фотографии. Также рассматриваются

новые возможности виртуальной реальности, дополненной реальности и искусственного интеллекта, а также их влияние на образование в области фотографии в Китае.

Выводы по третьей главе. Цифровые платформы и социальные медиа расширили аудиторию и углубили взаимодействие с искусством. Использование междисциплинарных подходов, интеграция фотографии с другими видами искусства и научными дисциплинами обогащают её выразительные возможности и способствуют включению в исследование социальных и культурных проблем. Активное использование общественных пространств для фотопроектов расширяет аудиторию фотоискусства, стимулирует поиск новых форм художественного выражения, а также отражает влияние глобализации и коммерциализации на фотографическое искусство. Веб-фотографические проекты, технологии виртуальной и дополненной реальности открывают новые пути представления и распространения искусства в глобальном контексте.

Форматы демонстрации постоянно эволюционируют. Расширение выставочных пространств и публичного искусства усиливает прямое взаимодействие с широкой аудиторией, увеличивая социальную значимость фотографии. Интерактивные микровыставки создают более персонализированный опыт восприятия, способствуя установлению тесной связи между зрителем и произведением, экранные дисплеи, виртуальная и дополненная реальность открывает новые способы демонстрации искусства, предоставляя более погружающий и динамичный опыт, который раздвигает традиционные границы выставочных пространств.

Проекты, основанные на веб-фотографии, позволяют глобально распространять искусство, разрушая географические барьеры и предоставляя широкому кругу зрителей доступ к фотографическим произведениям. Мегафотографии с их масштабом и визуальной мощью создают уникальный пространственный опыт, усиливая вовлечённость зрителей и предоставляя новый эстетический опыт.

Все эти процессы сказываются на развитиии парадигмы образования в области фотографии и дизайна. В китайских университетах растет понимание интеграции технологического развития, культурного понимания и социальной сложности. Применение новых технологий не только расширяет границы фотографического творчества, но и выдвигает новые требования к модели образования, подчеркивая дальновидность и адаптивность в технологических инновациях и социальном применении. Развитие образования в области фотографии будет направлено на воспитание нового поколения фотографов, обладающих творческими и техническими навыками, а также на противостояние возможностям и вызовам, которые несет с собой эра искусственного интеллекта, и на поиск новой модели образования AI+ (искусственный интеллект+).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале XXI века китайское фотографическое искусство переживает эпоху беспрецедентных инноваций и преобразований. Этот период характеризуется значительным прогрессом цифровых технологий, активным развитием межмедийных экспериментов, интеграцией художественных практик в общественные пространства и усилением культурного диалога в условиях глобализации. Данное исследование всесторонне анализирует разнообразие форм выражения китайского фотографического искусства и его вклад в мировую визуальную культуру, подчеркивая значимость и влияние китайского фотографического искусства в современной художественной сфере. На основе исследования сформулированы следующие ключевые выводы.

Одной из центральных тенденций становится эволюция фотографии как медиа, от средства документальной фиксации образа к проектно-художественному средству. Фотография уже в момент своего появления ищет пути связи с искусством в его классическом, традиционном понимании. Далее, в истории фотографии мы видим, как этот «подход режиссера» развивался, какие формы принимал в зависимости от задач искусства и потребностей культуры. Важно, что фотография как новый инструмент, изначально содержала в себе

большую вариативность именно проектных, сценарных направлений деятельности. С начала XXI века медиатизация фотографии в Китае ускорилась, что ознаменовало её переход от традиционного средства фиксации образа к сложному проектно-художественному инструменту. Изначально фотография, подражая живописным формам искусства, закрепила свою роль как средство документирования. Однако с введением техник фотомонтажа и коллажа, язык фотографии был переосмыслен. В 1990-е годы китайские авангардные художники начали использовать фотографию для фиксации перформансов и концептуальных проектов, что утвердило её медиатизированную функцию и значительно расширило её выразительные возможности.

Под влиянием глобализации и цифровых технологий фотография перестала быть лишь средством фиксации реальности и стала центральным элементом кросс-медийного и междисциплинарного художественного творчества.

Суммируя, китайская фотография XXI века, проходя через процесс медиатизации, показала мощный творческий потенциал для трансформации реальности. Фотография не только фиксирует объекты, но и с помощью тщательно продуманного визуального дизайна вызывает эмоциональный отклик у зрителя. От оформления выставочных пространств до создания визуальных нарративов фотография стала важным проектно-художественным инструментом, который способствует глубокой интеграции искусства и технологий, заново определяя её роль и значение в современном искусстве.

Цифровые инновации. Стремительное развитие цифровых технологий радикально изменило формы выражения фотографического искусства, трансформируя его от традиционного воспроизведения реальности к креативному и экспериментальному визуальному искусству. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, открыли новые горизонты для художников, преодолевая ограничения традиционного редактирования и создавая новые пространства для визуального повествования. Эти технологические новшества не только обогащают формы выражения

фотографического искусства, но и расширяют его применение в современном искусстве. Кроме того, цифровые технологии способствовали эволюции жанров и стилей.

Междисциплинарная интеграция. Медийные эксперименты и междисциплинарный диалог значительно способствуют глубокой интеграции фотографии с другими областями искусства и науки. Такая интеграция обогащает язык фотографии и открывает новые направления для исследования и выражения китайской фотографии в условиях глобализации и культурного разнообразия. Например, синтез фотографии с живописью, скульптурой, танцем и музыкой создает более разнообразные и креативные формы художественного выражения, предоставляя зрителям богатый эстетический опыт.

Расширение пространства для демонстрации фотографий и эволюция форм их представления значительно способствовали широкой популяризации фотографического искусства и усилили его роль в социальном взаимодействии. Переход от традиционных галерей к городским общественным пространствам ознаменовал важную трансформацию в формате демонстрации фотографий, сделав их важным медиумом культурного диалога с широкой аудиторией. Эти изменения не только расширили рамки распространения фотографии, но и усилили её культурно-коммуникационную функцию. С диверсификацией пространств и форм показа фотография всё больше укрепляет своё место в современной визуальной культуре, усиливая свою значимость как инструмента социального и культурного выражения.

Культурный обмен в условиях глобализации. В условиях глобализации культурный обмен играет ключевую роль в интернационализации китайской фотографии. Участвуя в международных выставках и проектах, китайская фотография демонстрирует свой инновационный потенциал и разнообразие, способствуя культурному многообразию и обогащая мировую визуальную культуру с китайской перспективой. Активность китайских фотографов на международной арене повышает международное влияние китайской фотографии и вносит новые импульсы и перспективы в мировую визуальную культуру.

Социальная роль. Современная фотография становится мощным инструментом для создания социального воздействия и проведения общественных дискуссий, освещая и отражая актуальные социальные проблемы. С помощью фотографических работ художники могут привлекать внимание общественности к важным вопросам, таким как охрана окружающей среды, социальная справедливость и культурное разнообразие. Эта социальная роль повышает общественную ценность фотографического искусства и усиливает его влияние на общественные изменения.

Интеграция фотографии и дизайна в современном китайском искусстве. Современное китайское фотографическое искусство все больше интегрируется с дизайном, что усиливает его визуальную привлекательность и концептуальную глубину. Фотография используется в графическом, веб-дизайне, дизайне интерьеров и моде для создания эмоционально насыщенных и убедительных визуальных коммуникаций. Современные технологии позволяют создавать сложные комбинированные монтажи и интерактивные инсталляции, объединяя фотографию с элементами графики, анимации и 3D-моделирования, что открывает новые возможности для творческого выражения. Дизайнерская философия подчеркивает важность гармоничного сочетания эстетики и функциональности, глубины концептуального содержания и этического использования фотографий, что требует осознанного подхода к визуальному контенту и его воздействию на общество. Такая интеграция обогащает визуальную культуру, расширяет возможности коммуникации и усиливает влияние фотографического искусства на общественное сознание и культурные процессы, способствуя формированию новых нарративов и эстетических ценностей в глобальном контексте.

Активное использование проектных инструментов. В процессе создания, выставочной деятельности и распространения произведений современная фотография активно использует проектные инструменты дизайна и широко участвует в проектах, связанных с окружающей средой, выставками и образованием. Сочетание с дизайнерскими инструментами делает процесс

разработки, производства и демонстрации фотографических работ более эффективным и профессиональным. Это не только повышает качество и влияние фотографических работ, но и способствует их применению и развитию в различных областях.

Влияние на высшее художественное образование в области фотографии и дизайн. Инновации в современной фотографии оказывают глубокое воздействие на высшее художественное образование, в частности на университетские курсы по дизайну и фотографии. Технический прогресс диктует необходимость постоянного обновления учебных программ, чтобы студенты могли овладеть самыми передовыми инструментами и технологиями. Это обновление не только обеспечивает высококачественную техническую подготовку, но и способствует развитию творческого мышления, необходимого для успешной работы в условиях стремительно меняющегося мира. Интеграция фотографии в учебные программы становится мощным образовательным инструментом, который стимулирует аналитическое мышление и повышает визуальную грамотность. Таким образом, современные образовательные подходы в области фотографии и дизайна формируют всесторонне развитых специалистов, способных сочетать технические навыки с творческим потенциалом, что позволяет им эффективно реагировать на вызовы времени и вносить значительный вклад в развитие визуальной культуры.

Таким образом, выявленные тенденции подчеркивают необходимость дальнейшего развития в следующих направлениях: исследование инновационных способов сочетания технологий и искусства, усиление культурного обмена и повышение вовлеченности фотографии в общественные арт-пространства. Для художников, кураторов, теоретиков и педагогов это означает совместное исследование новых областей, требующих не только технических знаний, но и глубокого понимания культурного и социального контекста. Постоянные инновации и междисциплинарное сотрудничество позволят современному китайскому фотографическому искусству и впредь

играть важную роль в мировой визуальной культуре, внося новые импульсы и жизненные силы в развитие искусства и культурный обмен.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Рецензируемые научные издания, рекомендованные ВАК：

1. Чжу Юйвэнь. Фотофестивали и фотоярмарки: демонстрация новых идей в фотографии// Пространство культуры. Дом Бурганова. Москва. 2023. – № 4. – С.74-78.

2. Чжу Юйвэнь. Фотоискусство и антропология: декодирование многогранной культуры телесности // Пространство культуры. Дом Бурганова. Москва. 2023. – № 5. – С.92-96.

3. А.Н. Лаврентьев, Чжу Юйвэнь. «Реальность» и «иллюзия»: исследование работ современного китайского фотохудожника Шао Вэньхуана. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. Москва. 2023. –№ 3. часть 3. – С.175-186.

4. Чжу Юйвэнь. Современные способы экспонирования фотографии в музейных и выставочных пространствах // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г.Строганова. Москва. 2023. – № 4. часть 1. – С.412-420.

5. Чжу Юйвэнь.Создание визуальных границ: искусство фотоинсталляций в пространственном измерении// Журнал по культурологии и искусствоведению Культура и цивилизация. Москва. 2023. – № 9. – С.23-31.

6. Чжу Юйвэнь.Восприятие времени и построение нарратива в современных китайских фотографических работах//Пространство культуры. Дом Бурганова. Москва. 2024. – № 1. – С.131–135.

В других научных изданиях:

7. Чжу Юйвэнь. Этапы бытования фотографического образа: от мгновения съемки до зрительского восприятия. опыт современного китайского фотоискусства. Россия-Китай Шелковый путь искусства: перекрестки идей. – Москва：МГХПА им. С.Г.Строганова，2023. С.188–191

8. Чжу Юйвэнь. Современная ландшафтная фотография России и Китая. Диалог воды и земли. Россия-Китай – диалог пластических искусств. – Москва：МГХПА им. С.Г. Строганова. 2022. – С.588-593

9. Чжу Юйвэнь. Фотографическое исследование «китайских» классических легендарных образов // Кинокритика. 2023. – № 17(20) – С.47-50 朱雨雯.“中国式”古典传说类影像的摄影研究/电影评介//电影评介杂志社，2023. – № 17（20）–С.47-50.

10. Чжу Юйвэнь.Современная практика и проблемы разработки учебных программ по фотографии в китайских художественных колледжах и университетах // Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы 21 века / РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2024. – 388. – С.236-240.

11. Чжу Юйвэнь. Современная практика и исследования в сфере фотографического образования в Китае //Горизонты художественного образования и искусства XXI века / РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2025. – С. 321-329.

Публикация фотографических работ автора в научных изданиях:

12. Чжу Юйвэнь. Фотоработы Чжу Юйвэнь // Журнал Китайского общества образования (CSSCI), Китайское общество образования, 2023. – № 10(12). – С.161. 朱雨雯.朱雨雯作品//中国教育学刊（CSSCI）/中国教育学会，2023. – № 10（12）– С.161.

13. Чжу Юйвэнь. Чжу Юйвэнь. Архитектурная фотография «Структурный диалог». Китайское издательство (CSSCI), 2024, (11):80. 朱雨雯.建筑摄影《结构对话》//中国出版（CSSCI）/, 2024, (11):80.

Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах автора на конференциях:

14. Современная ландшафтная фотография России и Китая. Диалог воды и земли. Международная научная конференция «Россия-Китай. Диалог пластических искусств». Москва, 25 марта 2022 г.

15. Этапы бытования фотографического образа: от мгновения съемки до зрительского восприятия. Опыт современного китайского фотоискусства/программа МНК «Современное искусство востока: вызовы и реакции», Москва, 28 октября 2022 г.

16. Современные способы экспонирования фотографии в музейных и выставочных пространствах /I Всероссийская научно-практическая конференция «Соловьевские чтения», Москва，27 апреля 2023 г.

17. Современная практика и проблемы разработки учебных программ по фотографии в китайских художественных колледжах и университетах / Первый Российско-Китайский форум «Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы 21 века». Москва, 11 октября 2023 г.

18. Фотоискусство и антропология: декодирование многогранной культуры телесности // VI Международная научная конференция «Пространство культуры» – Москва，27 октября 2023 г.

以手稿形式呈现

朱雨雯

设计创作语境下中国当代摄影艺术表现形式的探索-21 世纪初的方向与趋势

专业方向：5.10.3 - 艺术类型

（技术美学与设计）

学位论文摘要

申请艺术学副博士学位

莫斯科，2025

该论文是在俄罗斯联邦国家预算高等教育机构“俄罗斯国立工艺美术大学”工业设计系完成的。

科学导师： **拉夫连季耶夫·亚历山大·尼古拉耶维奇**
艺术学博士，教授，主管科研与国际事务副校长
俄罗斯国立工艺美术大学

正式评审人：**法捷耶娃·塔季扬娜·叶夫根尼耶芙娜**
艺术学博士，传播媒体与设计学院副教授
俄罗斯国家研究型高等经济大学
阿韦尔雅诺娃·奥尔加·尼古拉耶芙娜
艺术学博士，摄影艺术部主任
国立普希金艺术博物馆

主导单位： **俄罗斯国立柯西金大学**

论文答辩将于 2025 年 __ 月 __ 日 12:00 在由俄罗斯国立工艺美术大学设立的 24.2.440.01 号学位论文答辩委员会上进行，地址为：俄罗斯莫斯科市，沃洛科拉姆斯克公路 9 号，邮编：125080。
论文原文可在俄罗斯国立工艺美术大学图书馆或官网查阅：https://академия-строганова.рф.
诚邀您参加答辩会，并请将评审意见（一式两份）邮寄至上述地址。
作者摘要发送日期： 2025 年 __ 月 __ 日

学位论文答辩委员会学术秘书
艺术学博士_____ 亚历山德拉·维克托罗夫娜·特洛申斯卡娅

总体研究概况

研究课题的相关性

当代大众摄影对视觉文化和日常生活的影响日益加深，通过与环境和平面设计的深度融合，已然发展成为一门完整的项目型创作门类。

以摄影为例，我们可以清晰看到工艺美术与设计的融合：它运用通用的数字技术和工业化生产技术进行作品的设计与实现，通过批量复制的方式将作品导入文化与教育领域的媒体和广告设计产品之中。

图像处理、排版设计、视频剪辑等技术手段使得静态与动态画面及装饰性构图能够以完全相同的数字副本形式实现无限传播。如今，采用任意材质和尺寸的数字化印刷技术，结合覆膜和塑化效果处理，可以创作出经久耐用的展览装置作品，甚至适用于露天环境。

当代摄影如今正在发展成为创意产业的重要实践领域。作为一种普适性技术手段和交流语言，摄影的群众基础特性使其成为吸引广泛受众参与创作与生产的优质媒介形式，持续扩大其观众群体。

在中国，摄影展览的规模与数量持续扩大，已形成举办国际摄影节、赛事和双年展的成熟传统，这些活动持续刷新着人们对摄影在当代文化中角色定位及其艺术表现手法的认知。摄影艺术的表达手段正深度融入各类艺术项目形态，涵盖多种艺术形式与创作类型，并渗透至多媒体、屏幕媒介及印刷品等平面设计领域。

所有这些发展趋势使得研究二十至二十一世纪摄影艺术在艺术创新语境中的演进脉络、应用形态的影响及其与其他艺术形式的互动关系成为一项具有现实紧迫性的重要课题。

摄影节庆与展览本身正逐渐转化为综合性的策展与设计项目，其成功实施不仅需要理解观众心理认知机制与摄影艺术的社会角色，更需系统掌握该创作领域的当代技术工具、环境空间运用及展陈可能性，并具备对其多样性的全面认知。

近年来，公众对摄影艺术教育的关注持续增长，成为一项显著趋势。培养能够融合艺术原则与设计技术的专业人才，已变得至关重要。这类人才不仅应理解其作品的文化与社会意义，还需熟练掌握影像建构所需的当代技术与艺术手段，以胜任各类项目任务。

当代摄影正与设计及其他艺术形式产生深度交互。艺术设计在构建视觉图景与展览空间时，往往将摄影作为核心表现媒介。摄影领域的跨学科实践凸显出创建融合多元艺术形式与技术手段的独特创作项目的必要性，这种融合能产生显著的协同效应。在中国特有的文化语境下，摄影艺术与平面设计、摄影技术的创新结合，正因植根于千年文明的独特性和深厚底蕴而呈现出鲜明的本土特征。

因此，探究中国当代摄影的发展路径与趋势演变，对于理解摄影作为技术性艺术门类与设计领域在项目文化构建、设计教育发展及艺术产业化进程中的互动机制，不仅具有现实意义，更构成理论研究的必要维度。

专题的科学发展程度

在学术领域，摄影艺术理论研究呈现出丰富的多样性和深度，涵盖摄影本体论、符号学分析及其在社会文化和当代艺术实践中的作用。研究者们已经建立起了坚实的理论基础。本雅明分析了摄影的出现对现代文明的重大影响。罗兰.巴特探讨了摄影的象征性和概念性。桑塔格在《论摄影》（1977）中研究了摄影在社会中的历史和当代作用（1977 年）。范·利耶 、维克多-布尔金 和 威廉-弗卢塞尔分别从摄影哲学和社会学的角度，扩展了关于摄影的讨论。同时，克劳斯、安德烈.巴赞 以及萨考夫斯基 的研究丰富了对摄影媒介特质及其历史演变的理解。这些理论工作展示了摄影在记录和表达、客观和主观、现实和认知之间的复杂互动，强调了摄影作为研究对象的丰富层次及其在当代视觉文化中的核心地位。

在研究世界摄影史时，传统的做法是编写大型叙事研究。在全球摄影史研究中，像博蒙特-纽霍尔 的《摄影史》（1949），娜奥米·罗森布鲁姆的《摄影的世界历史》（1984） ，以及伊恩-杰弗里的《摄影：简明历史》（1989）等宏大叙事的通史作品占据了重要位置。近年来，摄影在当代艺术实践中的角色越发受到关注，例如，丽兹·赫伦和瓦尔·威廉姆斯编著的《启示：女性关于摄影的写作，从 1850 年代到现在》（2003），克里斯托弗-皮尼的《摄影的另类历史》（2015），马克-德顿的《今日摄影：1960 年以来的影像艺术》 ，以及希尔德-范盖尔德和海伦-韦斯特盖斯特的《摄影理论：历史脉络与案例分析》都围绕在当代摄影艺术实践中。

此外，法国著名摄影史学家安德烈·胡耶的《摄影：从文献到当代艺术》一书专门论述了摄影从文献到当代艺术的转变。英国的夏洛特·科顿的《作为当代艺术的照片》中，聚焦于更年轻一代的艺术家—他们更强调摄影的技术和材质特性。利兹-威尔斯的《摄影批判导论》 深入探讨摄影理论的核心问题。马尔佐尼和海德曼的《构建当代摄影中的图像》和苏特的《为什么要进行艺术摄影（第二版）》也是重要的文献。还有，贝特探讨了后现代摄影的多样性及其如何跨越传统界限 。巫鸿和切尔西-福克斯威尔研究了中国早期摄影的历史，并将其与亚洲邻国和世界各国的摄影和艺术史发展进行了比较 。

由 O.N. 阿韦尔雅诺娃、N.V. 阿法纳谢夫斯卡娅、A.N. 拉夫连季耶夫、O.L. 斯维布洛娃、Ｂ．Т.斯季格涅耶夫 V.T.斯季格涅耶夫、T.E.法捷耶娃、A.N.福缅科、I.Y.奇米列娃等多位俄罗斯艺术史学者所构建的摄影理论，构成了分析全球当代摄影艺术演变与发展趋势的方法论基础。

然而，国际学术界在 21 世纪对中国当代摄影发展趋势的综合研究仍较少。尽管中国的学术研究在这一领域已有一定进展，但考虑到中国快速发展的社会经济地位及文化开放性，这些研究在系统性、深度和方法论上仍然不足。

然而，国际学术界对 21 世纪中国当代摄影发展趋势的全面研究仍不多见。尽管中国的学术研究在快速发展的社会经济地位和文化开放程度下取得了一定的进展，但在系统性、深度和方法论方面仍显不足。从 2009 年出版的杨小彦的《新中国摄影 60 年》，到鲍昆的《观看.再观看--当代影像文化》，都是对中国当代影像文化的研究。从李楠的《影响：中国当代摄影精神图录》到朱其的《1990 年以来的中国先锋摄影》，中国学者开始尝试建立当代摄影的学术话语体系。

此外，蔡萌在博士论文 中建构了一种针对中国当代艺术和当代摄影的研究框架（2012）。张洁（2019）在博士论文 中通过 “身体”视觉的具体艺术现象和摄影图像的梳理与分析，对中国摄影艺术中身体呈现进行归纳和总结。

近来也有一些中国理论学者关注中国当代摄影发展脉络的的文献，顾铮的《当代摄影文化地图》 以及《中国当代摄影景观（1980—2020）》通过宏观与微观的双线索分析，勾勒出了中国当代摄影的发展脉络。巫鸿的《聚焦：摄影在中国》 和海杰的《屏幕生存：2000 年以来的中国当代摄影切面》 进一步拓展了研究视野，探索了数字时代下中国当代摄影的新面貌和挑战。

文化机构如美术馆、博物馆、画廊和艺术中心在推动中国当代摄影艺术及其理论研究方面扮演了不可或缺的角色。展览如《过去与未来之间-中国当代摄影和摄像艺术展》（2004）；《中国当代摄影 20 年》展览（2006）；“第二届广州国际摄影双年展”展示了在 1976 年以来的 30 年的中国摄影（2007）；《2009 年以来中国新摄影展》 （2013）；《中国当代摄影 2009-2014》 （2014）；以及《从颗粒到像素：中国摄影的故事》 （2015），还有《中国当代摄影 40 年（1976-2017）》展览 （2017）；《摄影 180 年在中国》展览 （2019）等等。尽管这些展览为中国当代摄影艺术的理论研究提供了宝贵的实践案例和视觉资料，但它们未能最终构建起一个完整的理论研究体系。

尽管在理论、创作以及历史文化方面积累了大量资料，但摄影与设计在当代文化语境及项目型创意领域中的互动关系的研究却鲜有涉及。个别例外的研究包括海杰的《屏幕生存：2000 年以来的中国当代摄影切面》及 S.S.菲连科的论文《面向社交媒体的时尚摄影发展趋势》，后者该论文揭示了 21 世纪初期时尚设计界摄影图像的趋势、创作特点及功能。

总体而言，关于中国当代摄影的学术讨论亟需更深入地融入全球艺术史的宏观框架之中，同时也应与社会与文化变迁的跨学科理论紧密结合，从而构建起全面、深入且系统的理论研

究结构。目前，围绕本研究中所探讨的主题与方向，系统性的学术研究在学界仍相对稀缺，亟待进一步的推动与深化。

论文研究的目的

在项目型艺术表达、艺术表现手法及与其他艺术形式互动的语境下，研究中国最新摄影艺术的发展方向。

为实现该研究目标，可通过以下任务达成：

1 探讨摄影技术与工艺演变及其对摄影艺术中文化传播形式与艺术类型构建的影响；

2 分析摄影艺术作为视觉文化现象，其风格与艺术流派发展中艺术表现手法的演变；

3 系统梳理当代中国摄影创作流派在项目文化语境与媒体生态中的发展脉络及历史分期；

4 明确摄影艺术在当代艺术与设计项目中的地位与作用；

5 分析摄影作品在当代艺术进程媒介化语境下的展呈形态与传播策略（涵盖当代摄影社会史、摄影展览空间设计等维度）

论文研究对象：二十一世纪初期中国摄影艺术作品及其在综合艺术项目、设计创作、博物馆展陈体系中的整合模式。

论文研究主题：中国当代中国摄影艺术表现手法体系建构，21 世纪初的创作方向和发展趋势，以及这些趋势在项目创作活动中的体现，特别是其对设计等相关创作领域的影响。

研究的时间范围：本研究涵盖了 20 世纪和 21 世纪中国摄影的发展历程，重点关注关键的艺术和技术创新，以及与文化和社会政治背景中的变化。

研究的地理范围：主要集中在中国，同时涉及亚洲其他国家、俄罗斯、欧洲和美洲地区的相关背景。

研究方法：本研究采用了艺术学分析方法，包括图像学、形式构成分析和风格分析等，这些方法帮助揭示了中国摄影艺术中艺术表现手段的发展及影响新方向和趋势出现的因素。采用文化历史分析方法，用于探讨中国摄影艺术发展中主要趋势的社会历史、政治与文化背景，并分析艺术家与设计师的创作生平。

系统结构分析方法被用于研究博物馆展览展示、策展项目等综合性对象（见第三章），以揭示情感心理与社会文化因素对摄影艺术在公共与媒体空间中作用增强的影响。

通过对相关艺术学文献的梳理，界定出若干用于分析艺术家与设计师作品的核心概念：如艺术表现的手段与技法、公共空间、跨媒体互动与多模态环境、摄影艺术与观众之间的互动关系等。

通过实地调研、第一手资料的收集、对实际发生事件的观察、访谈与问卷调查等手段，搜集并记录了大量材料，其中部分为首次被纳入学术研究范畴的内容，涉及艺术家的创作理念与作品的创作背景。

工作的理论和实践意义

本研究构建了一个关于中国摄影艺术发展阶段的理论模型，将其置于世界摄影史的宏观背景中，揭示了 20 世纪末至 21 世纪初中国摄影在项目技术与艺术形象方面的独特性。论文系统梳理了中国当代摄影的发展趋势，重点分析其与社会、其他艺术门类的互动，明确了摄影从记录工具向社会文化传播媒介转变的不同阶段，从而拓展了其表现力，确立了其作为跨媒介、跨学科艺术创作形态的当代表达地位。

研究还揭示了中国当代摄影中的项目化艺术工具，这些工具推动了艺术与技术的深度融合，重新定义了摄影在当代艺术和公共空间构建中的角色与意义；同时指出了与数字技术、跨学科整合及艺术融合相关的创新路径。

研究指明了摄影融入设计学科教学体系的路径，其作为强化分析思维与提升视觉素养的有效教育工具，正在通过当代摄影与设计教育方法培养具备技术能力与创作潜能复合型人才，使其能够积极应对时代挑战并为视觉文化发展作出实质贡献。

论文所提出的结论与研究材料所体现的规律具有广泛适用性，不仅对中国的当代艺术与设计有重要意义，也为全球范围内的艺术发展提供了理解与借鉴的框架。

该研究对跨媒介艺术家、策展人、研究人员及高校教师，尤其是参与艺术节与双年展策划与教学项目的人士具有参考价值。研究成果可被整合入艺术与设计学院的课程体系，促进学生的跨学科能力培养与创新性思维发展。国际策展人也可利用本研究成果进行艺术作品的遴选，从而推动当代艺术趋势的国际认知与文化多样性传播。

研究假设

21 世纪初中国当代摄影的创作者们，创作了独特的视觉构图、富有创意的系列作品，以及涵盖广告与传播领域的项目；他们的展览往往融入综合性艺术项目，并与设计及建筑发生互动。这些实践凸显跨学科方法的重要性，强调艺术教育培养兼具艺术技术整合能力与文化社会认知的专业人才的关键作用。

在全球化语境中发展的中国当代摄影，既反映又重塑着本土与国际艺术趋势。对其艺术演进的分析将揭示影响世界摄影发展的关键动向。因此，21 世纪初中国摄影通过确立新的创作标准与方法论，正在国际艺术舞台发挥重要影响力。

答辩中的主要观点：

中国当代摄影通过数字化与全球化进程重构视觉文化与日常生活，塑造集体与个体记忆，这一过程对当代设计与社会审美认知的形成产生了深远影响。

中国摄影与其他艺术门类之间的跨学科整合，推动了创新实践的出现和跨界合作的发展，对艺术理论与批评产生积极影响，并反哺教育体系，激发学生的创造性思维。

中国以及全球范围内摄影展览与相关活动的增长，推动了艺术形式的多样化与公众参与的拓展。这一趋势呼应并强化了对观众心理的理解及现代技术与展示环境的高效运用。

对中国及全球摄影未来发展趋势的预测，强调了新技术在摄影表达和观众体验演进中的重要作用，尤其是在数字化时代。这些趋势对艺术设计教育体系创新与教学方法优化具有重要指导价值。

与专业领域的匹配度：

5.10.3 - 艺术类型（技术美学与设计）：

54. 文化体系中的设计

57. 信息环境设计

58. 设计传播学

60. 设计中的创作理念

67. 设计中的数字技术：从设计到生产

研究成果获得批准：在研究的各个方面和阶段通过参与会议的讨论、在学术刊物上发表材料的形式进行。围绕论文主题共发表了 11 篇文章，其中 6 篇发表在俄罗斯高等学术委员会推荐的学术刊物上。此外，研究结果在超过 5 场国际学术实践会议上获得认可。研究成果还发表在两部集体专著中。

论文的结构：论文由两部分组成。第一部分包括引言、分为若干小节的三章（结论仅针对论文中最重要的部分进行总结，详见论文摘要）、结论和参考文献目录。第二部分包括目录、与研究主题相关的图表和插图。

研究的简要内容与主要观点

引言部分介绍了论文的背景，阐述了选题的现实意义，明确了问题的研究现状、研究的目标与任务、研究对象与主题、研究方法，概述了科学创新性以及论文将要捍卫的观点。文中还明确了理论和实践意义，介绍了论文的结构，并列出了作者的主要出版物。

第一章：世界摄影艺术的演变：艺术形式与流派特性的形成 本章由四个小节组成。

1.1 节：从完善工具到实现摄影的艺术本质：技术与真实性的交汇：本节讨论了摄影从简单的图像生成工具到成熟的艺术表达形式的演变。从摄影化学原理到丰富多样的直接摄影的演变，这一过程由科学、技术和艺术共同塑造。摄影的发展不仅代表了技术与艺术的进步，也是人类对现实世界认知的深化和探索自我表达的不断过程。在这一过程中，摄影作为一种强大的视觉语言，继续丰富和塑造我们的世界观与审美体验。

本节还描述了早期博物馆、艺术画廊和沙龙在收藏和展示摄影作品中的作用。这些机构不仅提高了公众对摄影的认识，还强调了摄影作品的艺术价值，推动了摄影艺术的进一步发展与评价。因此，本节展示了摄影技术进步与艺术认知之间的关系，强调了摄影作为真正创作性自我表达和历史反思手段的重要性。

1.2 节：20 世纪上半叶艺术潮流对摄影创作方向的影响：本节分析了 20 世纪上半叶艺术流派对摄影演变的影响。讨论从这一时期的“新视觉”开始，这一独特的摄影感知方式带来了创新方法。这一发展受到先锋派运动的推动，这些运动致力于寻找新的艺术形式与内容。该运动极大地影响了摄影美学的发展，使其更加抽象与概念化，并推动了摄影从严格的表现主义向更自由与实验性的视觉语言系统转变。从 1920 年代到 1950 年代初，摄影经历了“本体论”研究阶段，这标志着基于摄影两个关键特性（瞬间性和时间性）的美学探索的开始。对“直接性”的研究催生了美国的“直接摄影”美学，而德国则出现了“新客观性”的理念；对“时间性”的研究引发了布列松的“决定性瞬间”美学。这两种摄影思想构成了摄影本体论美学体系的基础。

1.3 节：摄影作为媒介的概念在 20 世纪的形成：本节分析了 20 世纪摄影作为媒介的概念发展，特别关注其在苏联自 20 世纪 20 年代起的使用。在这一时期，摄影成为重要的大众传播工具，广泛应用于新闻和报道中，特别是在杂志和图文出版物中，例如当时流行的摄影杂志。这一阶段的摄影不仅是记录现实的工具，还作为宣传和启蒙的手段，帮助塑造公众意识。摄影被用于讲述社会变革、工业化和日常生活的视觉故事，影响力远超出传统的艺术画廊和展览。作为媒介的一部分，摄影促成了新的视觉传播语言的形成，这极大地影响了当时社会对文化和艺术的感知。

1.4 节：摄影与社会历史：社会与文化的批判与反思：本节探讨了摄影与社会历史的关系，强调摄影是批判性分析和反思社会与文化变迁的强大工具。本节重点探讨了社会运动、文化变迁和重大事件如何影响摄影艺术形式的演变。摄影不仅是现实的镜子，也是批判性思考的方式，让摄影师得以表达他们对社会问题和文化矛盾的观点。本节分析了反映不同社会背景和文化时代的摄影作品以及艺术理论批评家对这一时期的评论，突出摄影作为记录历史变迁和探讨社会价值与文化认同的工具的重要性。

第一章结论：通过对自 19 世纪下半叶以来世界摄影艺术演变历程的全面分析，本研究强调了摄影发展中技术与艺术两个维度的重要性。摄影类型与风格的演化被识别为摄影艺术发展的关键因素。分析内容涵盖了自摄影诞生以来实践层面的诸多变革，包括从早期的纪实性与写实性表现，逐步过渡到更具观念性、实验性与抽象化的形式。技术进步极大地拓展了摄影的表现可能性，成为这一转型过程中的重要推动力。

在文化、社会与哲学范式不断变迁的背景下，摄影各类题材与体裁的演化也体现出新的美学标准与创作路径的生成，进一步展示了摄影语言的多样性与灵活性，以及项目型方法的广泛应用。

早在摄影发展的初期，摄影就已经开始从单纯的技术手段逐步转化为被承认的艺术媒介，增强了人们对现实的感知深度，并拓展了个体自我表达的可能性。20世纪上半叶的先锋艺术运动——如摄影中的现代主义、“新视觉”等深刻影响了摄影的新美学与观念建构，推动了抽象化与实验性创作的兴起。

摄影还逐渐成为大众传播与宣传的重要工具，尤其是在苏联，自 20 世纪 20 年代起，摄影被广泛用于记录社会变革与工业化进程，成为展现视觉叙事、批判分析与文化反思的强有力媒介，能够精准捕捉并解释重要的社会与文化变迁。

因此，本章阐述了摄影如何从一项技术创新不断演变为一种复杂而多层次的艺术表达和社会对话手段。摄影在当代艺术和文化的形成中继续发挥着关键作用，仍然是分析和理解社会和文化进程的重要工具。

第二章：20 世纪末至 21 世纪初的艺术创新及其对当代中国摄影的影响，本章由五个部分组成。

2.1 节：后现代主义对摄影的影响：再现与诠释之间的动态转变：该节探讨了后现代主义思想如何深刻改变了摄影领域，引发了摄影创作与观看方式的重大转变。摄影从被传统视为准确再现现实的媒介，转向一种更为灵活的表达方式，在这一过程中，艺术家的主观视角与个人诠释成为核心要素。这一转向的特征包括对图像的解构、对语境与意义的游戏式处理，反映出后现代文化的总体趋势（如克里斯蒂安·博尔坦斯基、比尔·维奥拉等人的项目与装置作品）。同时，还探讨了这些摄影领域的动态变革如何推动了人们对图像的广泛反思与再评估，为其赋予了新的意义层次与多重解读。

2.2 节：摄影的新叙事-时间感知与叙事构建：当代摄影在重思与可视化叙事中的作用，特别是在时间、记忆与历史重构的语境中。该章节展示了摄影如何突破其最初作为“瞬间记录工具”的功能，转变为一种构建复杂叙事的动态媒介——例如巫鸿的摄影书籍、陈劭雄的社会研究、梁钜辉的实践案例等，均体现出摄影对过去的主动介入与再诠释。重点指出两个

关键领域中正在发生的这种叙事重构：一是对历史事件的再建构与再解读，二是新型叙事策略的发展（如朱岚清的“记忆项目”）。所讨论的中国艺术家作品，深刻反映出他们对时间、记忆与身份等复杂议题的深入思考。此外，章节还展示了摄影蒙太奇理论在中国当代摄影中的创新性应用方式。

2.3 节：身体的象征化与社会诠释：本节深入探讨了身体作为摄影艺术中的关键元素，从自我探索、文化背景和技术创新的角度进行解读。分析了摄影如何成为身体性多维探究的平台，使身体同时呈现为艺术对象、文化符号与数字化表达的媒介（如林嘉华、张洹、良秀、任航的项目）。开篇部分着重分析身体艺术作为自我表达与自我探索的方式。这一路径不仅拓展了对自我认知的理解，也促使观众重新思考传统关于身体与身份的认知模式。随后，本节深入探讨了摄影艺术与人类学之间的关联，将摄影视为一种文化解码工具，从而深入挖掘身体表征在不同文化中的多样性，揭示其所承载的多重社会与文化意义。段落最后探讨了数字技术对身体再现方式的影响，尤其是在虚拟现实与元空间语境下（以胡帅的创作为例）。研究指出，数字艺术为身体表达与身份建构开辟了新的边界，赋予创作者在身体与空间互动中进行实验的可能性。数字身体由此成为现实与虚拟交汇的场域，在其中，物理世界与数字世界的边界被打破，展现出理解和感知身体性的全新路径。

2.4 节：超现实与抽象艺术的交织——形式与内容的边界探索：本节重点探讨了当代摄影艺术在形式表达层面的创新，尤其是在超现实主义与抽象表现方法语境中的发展。文中分析了当代摄影师与艺术家如何运用几何美学与形式创新，创作出具有高度表现力与观念密度的作品，这些作品打破了传统外在形式与内在内容之间的界限。首先，讨论聚焦于摄影观看方式的问题，分析构图与视觉语言如何成为实验手段，以实现视觉与情感表达的全新高度。随后，文章进一步探讨自然元素与超现实主义如何在有机抽象摄影中融合，从而赋予自然形态与肌理以新的诠释方式（代表性案例包括洪浩、罗永进等人的作品）。这些作品充分展现了抽象与超现实主义在当代摄影艺术中的表现潜力，它们不仅作为观看自然的艺术工具，同时也是重新理解感知、人类经验与艺术媒介本体的有力手段。

2.5 节：风景摄影：自然叙事与空间诗学的创新：探讨了在后现代主义影响下中国当代风景摄影的演变过程，揭示其在文化、社会及技术语境中所发生的深刻变革。研究重点包括：中国传统绘画与文学对早期中国摄影师的影响，以及在中国现代化与城市化背景下对传统风景母题的重新诠释（如颜长江的创作、张克纯关于黄河风景的摄影项目）。

同时，特别关注西方摄影实践对中国风景摄影的影响，诸如类型学与新地形摄影等方法，它们以理性视角审视景观中的物理变迁与社会结构变动。文章系统梳理了中国当代风景摄影的多种风格与路径，包括反映社会现实的记录性表达、通过风景摄影进行社会批判，以及将

中国传统文化元素融入影像之中。其次，本节还探讨了自然过程与材料属性对风景摄影及其装置艺术创作的影响。研究涵盖通过多种形式语言表现现实与非现实之间张力的实例，包括摄影与其他媒介的跨界结合，以及将摄影作为思考自然与艺术关系的手段。重点分析了空间观念的实验性转化、自然景观与人工环境之间的相互作用，以及现实空间与虚拟空间之间的交互关系，从而展现了风景摄影在当代艺术中不断拓展的理论维度与表现边界。

第二章结论：20 世纪末至 21 世纪初的艺术创新对中国当代摄影产生了深远影响，彻底改变了其创作方法与表达路径。强调解构与主观诠释的后现代主义思潮打破了摄影作为“现实精准再现手段”的传统观念，使摄影转变为一种多层次的媒介，用以探讨时间、记忆与身份等复杂概念。

中国当代摄影师积极借鉴并本土化西方摄影实践，如类型学与新地形摄影，重新审视并现代转化传统风景母题。这些创新路径与中国深厚的文化与艺术传统融合，构建出一种独特的综合表达体系，反映出当前社会结构与技术演进的深刻变革。

摄影中关于身体的符号化表达亦成为关注焦点。中国摄影师将身体作为艺术对象与文化符号进行探索，从而对传统身体与身份观念提出挑战，并提供新的诠释方式。与此同时，超现实主义与抽象语言在中国摄影中的融合，推动了新型视觉语言与技法的诞生，模糊了形式与内容之间的界限，使艺术家能够创作出兼具高度表现力与观念深度的作品，探讨现实与虚拟、物理与数字之间的关系。

中国风景摄影也显著受自然过程与材料属性的影响，表现为装置艺术与混合媒介的广泛应用。这种趋势拓展了现实与想象表达的边界，激发了空间观念上的实验与对自然与人造景观关系的探讨。

综上所述，跨文化与多艺术传统元素的融合，已成为进行视觉与社会分析的重要工具。这种融合不仅反映出全球化语境下的动态转变，也促使人们对现实与身份进行新的感知和理解。最新的研究表明，设计与摄影在中国当代艺术教育中的整合，展现出巨大的发展潜力。这些实践不仅激发了学生在视觉艺术领域的创新能力，也深化了其对艺术与设计理论的理解。跨学科方法使学生能够更深入地掌握当代艺术概念，为未来的创作成果奠定坚实的理论与实践基础。

第三章中国当代摄影发展的前景方向本章由五个部分组成。

3.1 节：数字技术背景下的摄影创新：该节讨论了数字技术对摄影创新所产生的深远影响。文中分析了数字技术如何推动中国当代摄影艺术迈上新的发展阶段，并列举了中国艺术家对摄影媒介的重新理解与创作实例——他们通过融合现实与想象，创作出突破传统视觉感

知界限的作品（如洪磊的《外星人》项目，和邵文欢将中国传统山水转化为 3D 影像的实验等）。

随着媒介时代的到来，摄影艺术的表达与传播方式发生了根本性变革。数字平台与社交媒体的广泛普及，使摄影艺术家能够面向全球进行即时传播，极大地拓展了观众与参与者的范围。此外，互联网与移动技术的普及，促使摄影与大众文化深度融合，开启了艺术表达与社会互动的新路径，为当代摄影创作提供了前所未有的媒介条件与文化可能。

3.2 节：摄影语言的深化与拓展：跨学科对话的视觉：探讨了中国当代摄影在跨学科艺术项目中的作用，尤其强调其在拓展与深化摄影语言方面的重要意义。通过跨学科实验，摄影与雕塑、绘画、行为艺术等多种艺术形式的融合，不仅极大地拓展了摄影的表现力，也推动了视觉语言的多样化。这些实验探索了时间、空间与动态视觉感知的全新维度，打破了传统艺术的界限，为艺术家提供了更为广阔的创作平台。

此外，摄影与心理学、社会学等学科的互动也进一步扩展了摄影艺术的理论与实践边界。这种跨学科融合不仅丰富了摄影的内容与形式，更有助于对社会与文化问题进行深入思考与探讨。摄影通过捕捉并诠释当代社会的复杂性，成为连接个体经验与社会现实之间的重要桥梁。同时，摄影与文学、书法的结合也开辟了新的叙事路径。在图像与文字的交织中，艺术家构建出丰富的叙事结构与深刻的文化寓意（如储楚、魏璧、董宇翔的创作）。这种跨媒介的艺术实践不仅拓展了摄影的表达边界，也使其成为探讨人类经验与文化遗产的有效手段。

3.3 节：在公共空间中组织与开展摄影项目：本节讨论了中国当代摄影如何突破传统画廊与美术馆的展示范式，日益广泛地进入公共空间。文中强调，公共空间作为摄影展示与表达的平台具有重要意义，它为摄影艺术的传播与社会参与提供了更为开放的渠道。随后进一步分析了在公共空间中呈现摄影的新方式，包括数字技术的运用以及非常规展览形式的探索，如何通过独特的呈现手法增强观众的沉浸感与参与度，同时为摄影在公共语境中提供新的互动机制与感知路径。

中国各地定期举办的主题摄影节与展览，如广州双年展与平遥国际摄影节（其中一届展出了俄罗斯国立工艺美术大学学生的作品），以及天津、杭州高校的摄影展览，均体现出当代摄影项目对社会语境的深入理解，以及在参展形式与艺术家遴选机制上的专业化发展。这些展览也有助于推动中国摄影在国际艺术舞台上的呈现，发掘具有代表性的青年创作者。

摄影展览机制的不断发展，也带动了摄影呈现方式与概念的多元创新，诸如摄影观念化的探索、空间呈现方式的实验、互动式装置的融入以及新兴技术的使用，均使得观众能够获得更加深层、复杂的影像体验，从而拓展了当代摄影的审美维度与传播路径。

3.4 节：社会与数字技术带来的变革：多样性与全球化对摄影的影响：本节研究了全球化与文化多样性如何推动摄影艺术的发展，并促使其从传统形态迈入数字时代。论述了摄影在跨文化表达中的作用，以及其在全球化语境中的独特地位，通过具体案例分析，指出商业化与数字化如何影响了摄影的创作与展示过程，体现出从传统收藏模式向数字艺术转型的趋势。

当代中国摄影在社会与文化批评中发挥着重要作用，不断拓展艺术的边界，强调其在日常生活中的现实意义。文中重点关注生态危机、社会不平等与文化身份等全球性议题。通过作品与展览实例，呈现出摄影如何探讨公共与私人之间的动态关系，成为文化对话与批判性思考的有力工具。特别强调摄影在文化身份研究中的角色转变，以及其在全球化背景下对文化与社会困境所作的回应与贡献。

3.5 节：摄影艺术的前景形式（互动形式）：本节聚焦于中国当代摄影的最新探索，强调创新性与互动性的呈现形式如何重塑摄影的创作、展示与感知方式。该节特别关注媒体设计中的互动格式（如陈抱阳、吴俊勇、高世强的作品），并概述了涵盖广泛主题的最新实践：包括微展览、新型观众互动方式、以及虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等前沿技术的运用，这些技术共同拓展了摄影艺术的感知边界。

此外，文中还探讨了网络摄影项目在作品展示与传播中的重要性（如上海影像博览会在线平台），使更广泛的公众能够便捷获取全球摄影艺术作品、摄影展览信息及教育资源。文章最后分析了虚拟现实、增强现实与人工智能等新兴技术在中国摄影教育中的应用前景，指出其对未来摄影学习方式与创作观念的深远影响。

第三章结论：第三章分析了数字平台与社交媒体不仅拓展了摄影艺术的受众群体，也加深了观众与艺术之间的互动。跨学科方法的广泛应用，特别是摄影与其他艺术门类及科学学科的融合，极大地丰富了摄影的表现力，并推动其积极参与对社会与文化问题的研究。摄影项目向公共空间的积极延伸，不仅拓宽了摄影艺术的传播渠道，也促使艺术家探索更加多元的艺术表达形式，进一步体现出全球化与商业化对摄影艺术的深刻影响。

网络摄影项目、虚拟现实（VR）与增强现实（AR）等技术，为艺术的呈现与传播在全球语境中开辟了新的路径。摄影展览的展示形式也在不断演化，展览空间的拓展与公共艺术的兴起加强了与大众的直接互动，显著提升了摄影的社会影响力。互动式微型展览营造出更具个性化的观看体验，促进了观众与作品之间的情感连接；而屏幕展示、虚拟现实与增强现实技术则提供了更具沉浸感与动态性的观看方式，突破了传统展览空间的限制，带来全新的艺术体验。

基于网络摄影的项目使艺术得以全球传播，打破地理界限，让更广泛的观众群体能够接触并欣赏摄影作品。大幅照片凭借其视觉冲击力与空间规模，营造出独特的沉浸式体验，增强观众参与感，带来全新的审美感受。

所有这些变革对摄影与设计领域的教育范式产生了深远影响。中国高校日益重视技术发展、文化理解与社会复杂性之间的融合关系。新技术的引入不仅拓展了摄影创作的边界，也对教育模式提出了更高要求，强调面向未来的前瞻性思维与技术创新在社会应用中的适应能力。未来摄影教育的发展方向将聚焦于培养兼具创意与技术能力的新一代摄影师，他们不仅能应对人工智能时代带来的机遇与挑战，还将探索基于 AI+的新型教育模式。

结论

21 世纪初，中国摄影艺术进入了一个前所未有的创新和变革时期。这个时代的特点是数字技术的显著进步、跨媒体实验的活跃发展、艺术实践与公共空间的融合，以及在全球化背景下日益加强的文化对话。本研究全面分析了中国摄影艺术的多样化表达形式及其对全球视觉文化的贡献，强调了中国摄影艺术在当代艺术领域的意义和影响。根据研究，得出以下关键结论：

摄影作为媒介的演变：摄影从记录图像的手段发展为一种项目性和艺术性的表达工具。摄影几乎在诞生之初便在寻求与经典、传统艺术的联系。在摄影史中可以看到这种“导演手法”是如何发展的，并根据艺术目标和文化需求呈现出不同的形式。值得注意的是，摄影作为一种新工具，最初便包含了极大的项目性和场景化的创作方向。进入 21 世纪以来，中国的摄影媒介化进程加速，这标志着它从传统的图像记录手段转变为复杂的项目性和艺术性工具。摄影最初模仿绘画艺术形式，确立了其作为记录工具的地位。然而，随着拼贴和摄影蒙太奇技术的引入，摄影语言被重新诠释。20 世纪 90 年代，中国的先锋艺术家开始使用摄影记录行为艺术和概念性项目，巩固了摄影的媒介化功能，大大拓展了其表现力。

在全球化和数字技术的影响下，摄影不仅是现实记录的手段，更成为跨媒介和跨学科艺术创作的核心元素。数字技术、人工智能和虚拟现实为摄影在空间设计和情感表达中赋予了动态角色。在中国，摄影语言的多样性展示了其在多媒体环境中的潜力，为艺术家提供了更广泛的创作可能。

总的来说，进入 21 世纪的中国摄影，经历了媒介化过程，展现了强大的创造潜力，能够实现现实的转化。摄影不仅记录客观对象，还通过精心设计的视觉表达引发观众的情感共鸣。从展览空间的设计到视觉叙事的构建，摄影已成为一种重要的项目性和艺术性工具，推动了艺术与科技的深度融合，重新定义了其在当代艺术中的角色和意义。

数字创新：数字技术的迅猛发展彻底改变了摄影艺术的表达形式，将其从传统的现实再现转变为一种创新和实验性的视觉艺术。诸如人工智能等前沿技术为艺术家开启了新的创作空间，突破了传统编辑的限制，构建了全新的视觉叙事空间。这些技术创新不仅丰富了摄影艺术的表达形式，也扩大了其在当代艺术中的应用。此外，数字技术推动了摄影体裁和风格的演变。

跨学科整合：媒体实验和跨学科对话极大地推动了摄影与其他艺术和科学领域的深度融合。这种整合丰富了摄影的表达语言，为全球化和文化多样化背景下中国摄影的探索和表达开辟了新的方向。例如，摄影与绘画、雕塑、舞蹈和音乐的结合，创造出更为多样和富有创意的艺术表达形式，为观众提供了丰富的审美体验。

摄影展示空间的扩展和传播形式的演变：摄影展示空间的扩展与呈现形式的演化，极大地促进了摄影艺术的普及与社会参与功能的强化。从传统画廊到城市公共空间的转变，标志着摄影展示形式的重要变革，使其成为面向大众的重要文化对话媒介。这些变化不仅拓展了摄影的传播范围，也增强了其文化沟通功能。随着展示空间和形式的多元化，摄影在当代视觉文化中的地位不断巩固，进一步彰显了其作为社会和文化表达工具的重要性。

全球化背景下的文化交流：在全球化背景下，文化交流在中国摄影的国际化过程中扮演着关键角色。通过参与国际展览和项目，中国摄影展示了其创新潜力和多样性，为全球视觉文化注入了来自中国的视角和文化多样性。中国摄影师在国际舞台上的积极活动提升了中国摄影的国际影响力，并为全球视觉文化带来了新的动力和视角。

社会角色：当代摄影已成为一个强大的社会影响工具，通过关注和反映现实社会问题来推动公众讨论。通过摄影作品，艺术家们能够吸引公众关注诸如环境保护、社会公正和文化多样性等重要议题。摄影的这种社会角色提升了其公共价值，并增强了其对社会变革的影响。

当代中国艺术中摄影与设计的融合：当代中国摄影艺术与设计的融合日益加深，增强了其视觉吸引力和概念深度。摄影被广泛运用于平面设计、网页设计、室内设计和时尚领域，营造出情感丰富且具有说服力的视觉传播效果。现代技术使得复杂的合成和互动装置得以实现，将摄影与图形、动画和 3D 建模等元素结合，为创意表达开辟了新的可能性。设计哲学强调审美与功能的和谐结合、概念内容的深度以及对摄影的伦理性使用，这需要对视觉内容及其社会影响进行深思熟虑的处理。这样的融合丰富了视觉文化，拓宽了传播方式，增强了摄影艺术在公众意识和文化进程中的影响，推动了全球化背景下新的叙事和审美价值的形成。

设计工具的积极应用：在当代摄影的创作、展览和传播过程中，设计项目工具的广泛应用使得摄影作品的开发、制作和展示过程更加高效和专业。这不仅提升了摄影作品的质量和影响力，还促进了其在多个领域的应用和发展。

对高等摄影和设计艺术教育的影响：当代摄影的创新对高等艺术教育，尤其是摄影和设计课程产生了深远影响。技术进步要求教育课程不断更新，以便学生掌握最先进的工具和技术。这种更新不仅提供了高质量的技术培训，还促进了在快速变化的世界中成功所需的创造性思维的发展。摄影融入教学课程已成为一种强有力的教育工具，能够激发分析性思维并提升视觉素养。当代摄影和设计教育的方法培养了具备技术技能和创意潜力的全面发展的专业人才，使其能够有效应对时代挑战，并为视觉文化的发展作出重要贡献。

因此，这些趋势表明以下方面的进一步发展是必要的：探索技术与艺术结合的创新方式，加强文化交流，并提升摄影在公共艺术空间中的参与度。对于艺术家、策展人、理论家和教育者而言，这意味着要共同探索需要技术知识和对文化社会背景的深刻理解的新领域。持续的创新和跨学科合作将使当代中国摄影艺术在全球视觉文化中继续扮演重要角色，为艺术的发展和文化交流注入新的活力和生命力。

围绕本论文课题已发表以下研究成果：

由俄罗斯高级认证委员会推荐的经同行评审的科学出版物：

1.朱雨雯.摄影节和摄影展：展示摄影新理念.莫斯科:文化空间-布尔加诺夫之家. 2023（4）：74-78.

2.朱雨雯.摄影艺术与人类学：解码多元的身体文化. 莫斯科：文化空间-布尔加诺夫之家. 2023（5）：92-96.

3. 亚历山大.拉夫连季耶夫,朱雨雯.“真实“与“虚幻”：中国当代摄影家邵文欢作品研究. 莫斯科:俄罗斯国立工艺美术大学学报.2023（3）：175-186.

4.朱雨雯.博物馆和展览空间中的当代摄影展示方式.莫斯科:俄罗斯国立工艺美术大学学报.2023（4）：412-420.

5.朱雨雯.创造视觉边界：空间维度的摄影装置艺术.莫斯科:文化与文明.2023（9）：23-31.

6.朱雨雯.中国当代摄影作品中的时间感知与叙事建构.莫斯科:文化空间-布尔加诺夫之家.2024（1）：131-135.

在其他学术出版物中：

7. 朱雨雯.摄影图像的存在阶段：从拍摄瞬间到观者感知-中国当代摄影经验.俄中艺术丝绸之路：思想的十字路口.集体专著.莫斯科: 俄罗斯国立工艺美术大学,2023:188-191.

8. 朱雨雯.中俄当代风景摄影-山水对话.俄中--造型艺术的对话.莫斯科: 莫斯科国立工艺美术学院,2022:588-593.

9.朱雨雯.“中国式”古典传说类影像的摄影研究.电影评介.电影评介杂志社，2023.-No.17 （20）:47-50

10. 朱雨雯.中国艺术院校摄影课程发展的现代实践与问题.艺术教育的理论与实践：现代性、传统与 21 世纪民族学校的挑战,国际会议合集. .莫斯科: 俄罗斯国立工艺美术大学,2024:236-240

11. 朱雨雯.中国摄影教育领域的现代实践与研究.二十一世纪艺术教育与艺术的前景,国际会议合集. .莫斯科: 俄罗斯国立工艺美术大学,2025：321-329

摄影作品在学术期刊中发表：

12.朱雨雯.朱雨雯作品.中国教育学刊(CSSCI).中国教育学会，2023.№10（12）:161

13.朱雨雯.建筑摄影《结构对话》.中国出版（CSSCI）,2024,(11):80.

论文研究成果在作者参与的会议报告中得到了认可：

14.俄罗斯和中国的当代风景摄影-山水对话/国际科学会议“俄罗斯-中国.造型艺术对话 ”，莫斯科，2022 年 3 月 25 日。

15.摄影图像的存在阶段：从拍摄瞬间到观众的感知。中国当代摄影经验/ “当代艺术：挑战与反应"国际会议，莫斯科，2022 年 10 月 28 日。

16.在博物馆和展览空间展示摄影作品的当代方式/全俄科学实践会议 “索洛维约夫读本”，莫斯科，2023 年 4 月 27 日。

17.中国艺术院校的当代摄影实践与课程发展问题/首届中俄论坛 “艺术教育的理论与实践：现代性、传统与 21 世纪民族学校的挑战”。莫斯科，2023 年 10 月 11 日。

18.摄影艺术与人类学：解码多元的身体文化/第六届国际文化空间科学会议--莫斯科，2023 年 10 月 27 日。