

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора культурологии
Аллы Владимировны Дроздовой
на диссертацию
Юлии Александровны Магеры

«Роль образов европейской художественной культуры в японской манге»,

представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии
по специальности - 5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Актуальность диссертационного исследования. В фокусе внимания диссертанта находилось изучение способов социокультурного трансфера образов европейской художественной культуры в японской манге во второй половине XX – нач. XXI вв. Сегодня в социогуманитарных науках происходит множество поворотов, один из них – визуальный. Проблемы, с ним связанные, многочисленны и разнообразны, особенно если иметь в виду факт огромной гетерогенности изображений, окружающих нас повсеместно. Во-первых, в современной глобальной культуре образы подвергаются сильной модификации как в смысле понимания их сущности, так и в отношении порождаемых ими эффектов. Гипериконизация современной культуры привела к появлению альтернативных форм и практик образного, которые заметно контрастируют с теми, что мы привыкли считать воплощением образного (живопись, скульптура, фотографии, кино). Расширенное понимание образности включает комикс, обладающий визуальной структурой, в сферу культурологического исследования. Более того, сегодня сформировалась область культурных исследований – comics studies, комиксы получают престижные международные премии, а критики определяют списки необходимых для прочтения графических романов.

Во-вторых, современная культура обнаруживает новую динамику и текучесть, и даже диффузность границ между культурными территориями, не только в смысле переопределения границ образного, но и в глобальном перемещении слов и образов из одной культуры в другую, что заставляет переосмыслить концепты межкультурной «переплетенной истории» в рамках теории культурного трансфера.

Иными словами, предметное поле исследования выявляет важную характеристику современной культуры, ее новую гибкую динамику, трансфер и транспарентность знаково-символических систем.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций диссертации подтверждается глубоким анализом японских комиксов как гибридных текстов, на основании которого разработана исследовательская программа визуального изучения языка манги. Поставленные в диссертации задачи позволили автору определить современное поле изучения манги, выстроить верифицируемую и адекватную систему убеждений. Следует отметить, что перед автором стояла непростая задача проанализировать не только становление и развитие особого визуального языка манги, но и выявить стратегии художественного перевода изображений из одной образной традиции в другую. Автор, хорошо осознавая всю сложность анализа культурного трансфера образов, опирается на серьезно проработанный круг теоретических источников. Кроме того, большая выборка японских комиксов, охватывающая период с середины XX века по начало XXI века, потребовала от автора определить релевантные подходы для изучения как природы манги, так и специфики рецепции образов европейской художественной культуры и их творческой переработки в японской манге.

Алгоритм авторского исследования базируется на основе синтеза различных подходов, в том числе семиотического, помогающего выявить особенности визуального языка комикса в целом и особенности визуального языка манги в частности, а также методологических способов изучения визуального, представленных в иконологическом анализе: дискурсивный, контент-анализ. Эффективность подходов, предложенная автором, позволила ясно выстроить исследование, грамотно задать его рамки, целостно оценить и представить концептуальные схемы для визуального анализа тем, сюжетов, мотивов и персонажей в японских комиксах.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертационное исследование Ю. А. Магера представляет собой оригинальное и добросовестное научное исследование. В научном анализе представленной работы можно выделить несколько ключевых моментов, важных для современной теории культуры.

Так, немалый интерес, на наш взгляд, представляет анализ эволюции манги, которая выработала свои визуальные и повествовательные конвенции, разработала определенные сюжетные архетипы и формулы, создала свой мифологический образный мир, превратившись из маргинального произведения для узкого круга ценителей в трансмедиальный продукт массовой культуры, по своей культурной функции, востребованный не только азиатской, но и европейской аудиторией.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести интертекстуальный анализ японского комикса как гибридного текста. До сегодняшнего поле визуальных исследований дня остается гетерогенным и противоречивым. Поэтому рефлексия межкультурных визуальных образов в глобализированной массовой культуре обретает новые культурологические перспективы, в первую очередь, связанные с их транскультурным расширением. Автор на основании разработанных концептуальных схем исследует большой корпус произведений от классиков-мангаков Тэдзука Осаму и Мидзуки Сигэру до современных мейнстримовых и альтернативных авторов, что позволило выделить три группы стратегий (цитирование, стилизация, пародия) в качестве культурологических инструментов для анализа визуальной интертекстуальности японских комиксов.

Замечания. Работа Ю.А. Магеры, несомненно, представляет собой законченное культурологическое исследование и вызывает интерес, однако, к ней существует ряд вопросов, которые могут стать темами для обсуждения:

1. Диссертант определяет целью своего исследования выявить способы социокультурного трансфера, с помощью которых образы европейской художественной культуры интегрируются в комиксы манга. В работе прослеживается только движение и пере-краивание художественных образов с Запада на Восток. Однако культурный трансфер – это не только односторонний процесс, это комплексный «процесс межкультурного транскодирования», его специфика определяется взаимосвязями и взаимопроникновением художественных образов, активизирующими техники диалога и культурных различий. Мы видим, как современный мир потребления и медиа влияет на быструю циркуляцию по всему миру «глобальных образов и знаков». Так, к 2023 году большую официальную часть мирового рынка комиксов занимает манга, а издатели манги

обгоняют по капитализации гигантов Marvel и DC, схожая позиция наблюдается и в России. Поэтому, говоря о культурном трансфере, считаю важным, учитывать двусторонность процесса визуальных переводов и взаимовлияний.

2. Отмечая многообразие форм и способов использования образов европейской художественной культуры в японской манге, автор выделяет три функции: образовательную, эмотивную и социокультурную. Однако в «зоне перевода» с одного образного языка на другой осталась без внимания исследователя еще одна важная функция, характерная для массовой культуры, - коммерциализации. Манга, совмещая японские и европейские традиции, в своих мейнстримовых формах с неизбежностью проходит этап «превращения художественного производства в отрасль культурной индустрии» (Б. Бухло). В XXI веке японские комиксы все больше приобретают меновую/товарную стоимость, коммодифицируются и завоевывают не только локальный японский, но и мировой рынок комиксов.

3. Манга рубежа XX – начала XXI века в диссертации рассматривается как пример заимствования эстетики постмодернизма. Действительно, ряд приемов постмодерна (ирония, деконструкция и трансформация образов и др.) посредством визуального перевода из одной образной системы в другую мангой усваиваются. Однако все тот же постмодерн утверждает в качестве своего базового принципа - «закат метанарративов» (Ж.-Ф. Лиотар), а комиксы, наоборот, являются большими нарративами, которые смотрят/читают сериями в течение нескольких лет. В связи с этим возникает вопрос, насколько уместно использовать принципы эстетики постмодерна для анализа японских комиксов?

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационное исследование Магеры Юлии Александровны отличается логической стройностью в изложении теоретического материала, начиная с выдвижения исследовательской гипотезы и последовательности поиска аргументов в пользу авторской концепции до выводов и перспектив в изучении и разработке актуальной проблематики. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Работа демонстрирует качественный научный стиль исследования, убедительную авторскую позицию. Ю. А. Магера является состоявшимся

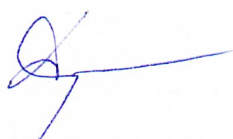
исследователем, способным ставить и решать актуальные проблемы современного гуманитарного знания.

Анализируемая диссертантом проблема, требует дальнейшего углубленного изучения, поскольку сам подвижный и активно развивающийся объект исследования предоставляет для этого все условия. Полученные диссертантом результаты были представлены на российских и международных конференциях. Основные результаты исследования прошли апробацию в ряде публикаций, в том числе в трех статьях в журналах из списка, рекомендованных ВАК. Ю. А. Магера при проведении научного исследования зарекомендовала себя серьезным исследователем, концептуализирующим современные культурные феномены.

Диссертация Юлии Александровны Магеры «Роль образов европейской художественной культуры в японской манге» соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и удовлетворяет требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к диссертациям, представленных на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, бесспорно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата культурологии по специальности - 5.10.1 Теория и история культуры, искусства.

10 января 2024 г.

Алла Владимировна Дроздова,
доктор культурологии, доцент,
проректор по научной работе

АНО ВО «Гуманитарный университет»

620041 г. Екатеринбург,

ул. Железнодорожников, 3

Телефон: +7 (343) 305-50-71

Факс: +7 (343) 305-50-71

nauka-gu@mail.ru

drozdovaalla@mail.ru

*Верно.
начальник
отдела кадров*

Т.В. Иереминова