

ПРЕПОДАВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Чжан Нин

доцент, Вейнаньский педагогический университет,
провинция Шэньси, Китай
649136614@qq.com

TEACHING TRADITIONAL CHINESE PAINTING

Zhang Ning

Summary: The teaching of traditional Chinese painting is an important aspect in the development of China's national artistic culture. The subject of the study is its characteristic features. The aim is to study the principles of teaching traditional painting. The points of view of teachers from different countries on the very definition of the term education are analyzed, the milestones of the historical development of teaching traditional Chinese painting are studied. Education in the field of painting, like painting itself, is strongly influenced by Chinese culture and values. Teaching gohua solved different problems at different stages of the development of painting. Studying Gohua training goals can provide us with certain necessary experiences. The development of Chinese painting entered its heyday: an important task of painting is to influence the artist's work, that is, painting can be used to improve the artist's personality.

Keywords: artisans, painting, education, people, China, training, manuals, study, traditions, history.

Аннотация: Преподавание традиционной китайской живописи - важный аспект в развитии национальной художественной культуры Китая. Предметом исследования выступают ее характерные особенности. Целью является изучение принципов преподавания традиционной живописи. Проанализированы точки зрения педагогов разных стран на само определение термина образование, изучены вехи исторического развития преподавания традиционной китайской живописи. Образование в области живописи, как и сама живопись, находится под сильным влиянием китайской культуры и ценностей. Преподавание гохуа решало разные задачи на разных этапах развития живописи. Исследование целей обучения гохуа может обеспечить нас определенным необходимым опытом. Развитие китайской живописи вступило в период расцвета: важной задачей живописи является влияние на творчество художника, то есть живопись может быть использована для совершенствования личности художника.

Ключевые слова: ремесленники, живопись, образование, люди, Китай, обучение, пособия, изучение, традиции, история.

Советский педагог М.Н. Скаткин считал, что «преподавание - это средство передачи социального опыта. Через него передаются модель, схема, общие принципы и стандарты общественных взаимоотношений». [1] Преподавание традиционной китайской живописи зародилось в процессе развития древнекитайского общества и постепенно эволюционировало параллельно с развитием традиционной китайской живописи. Исследования преподавания живописи находили свое отражение в литературных источниках, где им уделяли пристальное внимание - мы можем видеть концепцию и факты преподавания живописи, особенно наглядно это представлено в произведениях теории древнего изобразительного искусства: «Као гун цзи» эпохи династий Цинь и Хань, «Пейзажи прошлых династий» Чжан Яньюаня, «Линь Цюань Гао Чжи» Го Си и т. д. Известные современные художники в своих работах по теории живописи также часто затрагивали преподавание традиционной живописи. Образование в области живописи, как и сама живопись, находится под сильным влиянием китайской культуры и ценностей. Если мы исключим живопись ремесленников из китайской живописи, то упустим живопись, которая берет свое начало повседневной жизни. Однако в различных исследованиях их характери-

стики иногда анализируют отдельно.

1. Цель преподавания традиционной китайской живописи

Преподавание гохуа решало различные задачи на этапах развития живописи. «По сравнению с прошлой эпохой, какова цель современного преподавания китайской живописи в контексте глобализации? Какова роль изучения китайской живописи в данном учебном процессе, жизни и будущем развитии учащихся начальных и средних школ?» Профессор Цянь Чуси считает, что «ключевой момент ряда проблем заключается в том, что многие преподаватели изобразительного искусства не совсем понимают цель обучения китайской живописи. Таким образом, основная цель проведения исследований в области китайской живописи состоит в том, чтобы выяснить цель обучения китайской живописи». [2] Исследование целей обучения гохуа может обеспечить нас определенным опытом.

Во-первых, это его практическая функция. В период Чуньцю и Сражающихся царств в царстве Ци были записаны ремесленные стандарты разных специальностей и технология производства на государственных предприятиях (предприятий, находившихся под государственным управлением). Этот исторический документ называется

ся «Као гун цзи» («Записки об исследовании ремесел»), и в нем отражена ситуация с ремесленным производством и декоративной росписью в этот период, его можно назвать самым ранним учебником по истории китайского изобразительного искусства. Обучение изобразительно-му искусству включало в себя технологии производства, технологии обработки, художественный дизайн и т. д. То есть это был непосредственный опыт ремесленников. Ученик (сын или подмастерье) являлся человеком, который искал себе профессию, чтобы найти себе место в обществе и заработать на жизнь, в то время как состоявшийся художник (отец или мастер) был творцом, который хотел передать свои навыки, тем самым удовлетворяя потребности общества в искусных мастерах. [3]

Во-вторых, обучение живописи - это помощь идеологическому и нравственному воспитанию. «Шесть искусств» - основа системы образования молодых аристократов периода династии Чжоу, где основное внимание уделялось искусству «выполнять ритуалы» и «исполнять и понимать музыку». В то время музыкальное образование не было напрямую связано с образованием в области китайской живописи. Содержание образования включало музыку, песни и танцы, а также изобразительное искусство. В конце концов, оно повлияло на формирование изящного и чистого художественного вкуса и эстетического восприятия, и имело большое влияние на формирования благородного и честного характера.[4]

Есть два основных типа образованных людей, которые изучали живопись: первый – отставные госслужащие, а другой – чиновники и служащие при дворе. Чтобы развивать свой собственный элегантный и чистый вкус, они пытались воспитать в себе благородство, искренность и эстетические чувства. Они верили, что изучение изобразительного искусства - это не умение точно передать форму объекта и не изучение этих навыков для зарабатывания на жизнь, но самосовершенствование. Цель обучения традиционной китайской живописи описывается в сочинении Цзэн-цзы «Да Сюэ» («Великое учение»): «Да сюэ учит человеческой добродетели. В природе каждого человека есть свои добродетели, человек должен относиться к ближнему как к самому себе, каждый может избавиться от плохих качеств и стать лучше, стремится к совершенству и постоянно развиваться». «Да Сюэ» объясняет путь совершенствования с точки зрения конфуцианства следующим образом: когда древние мудрецы желали, чтобы все люди Поднебесной проявили свою сияющую добродетель, они сначала приводили в порядок государство. Те же, кто желал привести в порядок государство, сначала наводили порядок в своем доме. Те же, кто желал навести порядок в доме, сначала наводили порядок в себе. Те же, кто хотел навести порядок в себе, сначала очищали сердце. Те же, кто желал очистить сердце, сначала приводили в порядок свои желания, делая их искренними. Те же, кто стремился к искренности, сна-

чала стремились расширить свои знания. Предпосылкой самосовершенствования является «прямота сердца», то есть устранение всевозможных неприятных эмоций, чтобы рассудок не затмевали материальные желания, чтобы ум был спокоен. «Самосовершенствование» означает формирование и развитие своего собственного характера и индивидуальности. Целью традиционного китайского изобразительного искусства долгое время было самосовершенствование и прямота сердца.

Образованные художники обращали внимание на передачу «духа» и «идеи», их работы часто символизировали самоотверженность и выражали своего рода «безмятежность» и «уход от мирской суеты». Можно видеть, что цель обучения живописи не ограничивалась передачей образа самого объекта, но скорее выходила за пределы обыденности, художник не прибегал обману, а передавал смысл различных явлений своими уникальными методами, подчеркивая стремление образованных художников к духовному.

Традиционная китайская живопись имеет практическую функцию украшения жизни, функцию нравственного воспитания и средства для достижения идеального состояния совершенной личности. Цель обучения традиционной китайской живописи состоит в том, чтобы воспитать людей с творческими талантами в этом аспекте и достичь совершенства личности в этом процессе. В современном преподавании китайской живописи изучение живописных навыков является обязательным, но важно в этом процессе не забывать о совершенствовании личности и духовной чистоте.

2. Содержание обучения

Предметом китайской живописи также является непрерывный процесс развития. Благодаря исследованию литературных источников, мы можем проследить изменения в задачах живописи, проанализировать методологию обучения и диапазон передаваемых знаний.

В эпоху династии Шан сельское хозяйство и ремесла постепенно начали развиваться. Медь, нефрит, камень, кости, керамика, дерево, текстиль, кожа, средства передвижения, вино и т. д. стали предметами профессиональной деятельности. В период Чуньцю и Сражающихся царств разделение профессий, связанных с живописью, стало более заметным, а образование было улучшено. Согласно категории «Као гун цзи» (V-III века до н.э.), классификация мастеров достигла более 30 видов.[6] «Нанесение краски» относится к ремесленной живописной профессии. Живопись здесь играет декоративную роль; с другой стороны, орнамент и узоры также являются неотъемлемой частью этих ремесел. Тематика, формат и стиль этих декоративных картин, начиная с династии Цинь и до наших дней, применяется ко всем аспектам

современной жизни, таким как архитектура, дизайн одежды, ремесла и т.д., с ярко выраженными китайскими национальными особенностями. Наследование знаний играет важную роль.

Буддизм и даосизм в Китае являлись неотделимой частью обучения гохуа. Император династии Хань собрал знаменитые картины с каллиграфическими надписями, что явилось зарождением первой коллекции картин, которую продолжали собирать и в последующие эпохи. Обычные люди также последовали его примеру, и спрос на произведения живописи возрос. В такой социальной атмосфере некоторые дети и подростки посещали различные мастерские, изучали техники и становились подмастерьями. Их обучение представляло собой обучение в процессе практики, и начиналось с уровня подмастерьев. Ученики получали знания у мастеров: от копирования эскизов, изготовления краски, рисования линий, использования кистей до выбора тематики, разъяснения материалов исторических справочников и т.д., это и было методом обучения. [7] Изучение живописных техник являлось первоочередной задачей художника.

Хотя традиционное образование в области живописи образованных людей в основном заключалось в передаче знаний от мастера к ученикам и в самообучении, по сравнению с ремесленным образованием, оно было более богатым по содержанию, в нем обращалось внимание на всестороннее развитие личности, а также изучение поэзии и каллиграфии. Живопись образованных людей - это вид разностороннего искусства, в котором сочетаются литература, каллиграфия, живопись и гравюра, а также концентрированное выражение многогранной культурной грамотности художника. Чэнь Шицзэн охарактеризовал такую живопись следующим образом: «Живопись образованных людей состоит из элементов. Первый - это моральные качества человека, второй - образованность, третий - талант, четвертый - образ мыслей. Только имея все четыре элемента, живопись получается искусной». Эта теория оказала большое влияние на общество.

Специфическая тематика. Слива, орхидея, бамбук, хризантема, горы и отшельник, занимающийся рыбной ловлей - это не простые природные пейзажи, а воплощение благородного мужа. Слива - символ зимы, внутреннее спокойствие, несгибаемость перед невзгодами жизни; орхидея символизирует нежность и утонченность, благородство, честь, благочестие; бамбук - почтительность, его ростки тянутся ввысь, символизируя стойкость, прямоту и откровенность; хризантема - великодушная, но не кокетливая, символизирует зрелость, возвышенное одиночество и спокойствие. Воды-горы и рыбаки посвящены природе или единству с небесами, символизируют отрешенность, равнодушие к материальным благам. Сюжет гохуа не очень разнообразен,

и художники используют эти сюжеты, чтобы выразить свои эмоции. Преодолевая это ограничение, каллиграфические надписи и печати играли важную роль в раскрытии темы и обогащении смысла произведения.

Углубленное изучение теории живописи. Традиции гохуа очень устойчивы, особое внимание уделяется «принципам». Принципы живописи, т.е. «хуалунь» - это «принципы» и «законы» гохуа, которые строго регламентированы. Поколения художников накопили богатый творческий опыт, в знаменитом «хуалунь» сконцентрирован опыт прошлых эпох, сокрыты секреты мастерства и тексты художников. «Хуалунь» являлся важным учебным пособием в обучении гохуа. Знакомство и изучение известных картин входило в базовую программу обучения художника и являлось важной частью знаний, которые передаются от мастеров к ученикам. Так как основной формой обучения гохуа являлась передача знаний от мастера к ученику, а принцип, закон, моральные качества, просветление были составляющими теории «хуалунь» гохуа, она была также эффективна как знаменитые преподаватели и школы изобразительного искусства. Мастер живописи Хуан Биньхонг тщательно исследовал теорию изобразительного искусства и добился успеха. Он много писал на протяжении всей своей жизни. Издательство Шанхая опубликовало шесть собраний Хуан Биньхуна, каждая из которых посвящена китайскому изобразительному искусству, в основном это исследования по каллиграфии, живописи, гравюре, надписям на камнях, «шулунь», «хуалунь» и истории живописи, исследования по теории книг, теории живописи.

3. Учебные пособия

В преподавании гохуа обычно используют несколько видов учебных пособий: фэньбэнь, «хуа цзюэ», обучающий эскиз и альбом картин.

Фэньбэнь, также известный как «пу цзи», «один их видов эскизов древней китайской живописи»[8]. Это фрагменты будущей картины, разработанные художником в процессе рисования. Эскиз имел хорошо подобранный колорит и формы объекта, а также являлся учебным материалом, по которому мастер обучал учеников навыкам и техникам. Художники часто выбирали учебные пособия в соответствии с тенденциями рынка, чтобы найти больше учеников и зарабатывать деньги на доходах от обучения и продажи. Составители таких учебников принимали во внимание изменчивость экономических интересов, и поэтому свобода художников была довольно ограниченной.

«Хуа цзюэ» («принципы рисования»). Под этим подразумевался утонченный языковой стиль, например идиомы, поговорки, стихи и эссе. Они в основном полагаются на передачу знаний из поколения в поколение.

В течение тысячелетий народные художники создавали бесчисленное количество картин. Обучающий эскиз. Обучающий эскиз - это эскиз, используемый для преподавания гохуа. Китайская живопись подчеркивает «удивительное сходство» и сильное влияние формы. Согласно этой характеристике, в древние времена преподаватели формировали методику обучения наугад, акцент делался на манере живописи. Преподаватель часто демонстрировал создание эскизов - «кай гаоцзи», «ученики следуют за учителем, стремясь к соблюдению порядка», чтобы студенты могли визуально понять конкретные методы рисования различных предметов». [14] С помощью обучающих эскизов ученики могли напрямую копировать картины учителей, такие как «чжэнь чинь ту» Хуан Чжэня. Надпись внизу одной из картин гласит: «для изучения сыну Хуань Цзюбао», что указывает на то, что этот эскиз - образец для обучения копированию его сына. Гун Сянь был известным живописцем династии Цин, он обучал техническим приемам.

Альбом картин. Альбом картин – это «сборник картин гохуа или иллюстрации различных живописных техник» [15] Это разновидность систематизированного хранения репродукций в древнем Китае. Альбомы составлялись на основе той или иной тематики, сюжетов и т.д. Их можно условно разделить на следующие категории: первая - сборник произведений знаменитых художников про-

шлых эпох, считается сборником образцов технических приемов живописи. Как методы обучения художников-литераторов, так и краткое изложение методов обучения народных ремесленников - все это достойно сегодняшнего исследования и применения.

Заключение

Обучение гохуа в области живописи пережило тысячи лет развития и накопило немало прекрасных культурных достижений, многие из которых имеют важное значение в современном образовании. Цель обучения заключается не только в том, чтобы написать картину, но и в том, чтобы живопись благотворно повлияла на моральный облик художника. В то время как изучение гохуа требует написания произведений, оно также предъявляет строгие требования к характеру: чтобы научиться писать картины, сначала необходимо научиться быть человеком, и обратить внимание на моральные качества и характер, взглянуть на совершенствование своих произведений под другим углом. Изучая технические приемы живописи, необходимо уделять больше внимания всестороннему совершенствованию и моральным качествам художника. Поэтому, только ознакомившись с культурной средой, в которой развивалось гохуа, мы можем исследовать содержание и методы китайской живописи в рамках преподавания гохуа..[16]

ЛИТЕРАТУРА

1. Под редакцией Гу Минюаня. Большой учебный словарь (Первая часть), [G]. Шанхай жэньминь чубаньшэ, 1998-с.711
2. Цянь Чуси. Предпосылки и значение исследований в области китайской живописи [J]. Шанхай ишущэя, 2007 (04): 17-с.18.
3. Чжэн Циньянь. Исследование теории образования в области традиционного китайского искусства. [D]. Педагогический университет Шоуду, 2004.
4. Дай Хунмэй. Сравнительный анализ современного и традиционного преподавания гохуа [D]. Чжэцзянский педагогический университет, 2006.
5. Ян Данянь. Теории живописи Китая прошлых эпох. Лучшее. [Г.] Нанкин: Цзянсу цзяою чубаньшэ, 2005-с.6.
6. Лю Даогуан. Первое крупное развитие декоративно-прикладного искусства [J]. Китайское художественное образование, 1990 (01)
7. Чжэн Циньянь. Исследования теории образования в области традиционного китайского изобразительного искусства [D]. Пекинский педагогический университет, 2004.
8. Словарь китайского изобразительного искусства. [G]. Шанхай: Шанхай Цишу чубаньшэ 1987-с.12
9. Хун Цзайсинь. Сборник картин династий Мин и Цин. Художественное образование [J]. Синь мэйшу, 1995 (04): 31-с.36.
10. Ван Ци, Цзян Фенг. Секреты мира литературы и искусства [M]. Наньнин: Гуанси жэньминь мэйшу чубаньшэства, 1985-с.36
11. У Вэй. Техника изготовления и копирование традиционных фресок [J] Исследование народного изобразительного искусства, 3:38
12. Ли Юнлинь. Краткое изложение истории образования в области древнего изобразительного искусства в Китае [M]. Наньнин: Гуаньси мэйшу цзяою чубаньшэ, 2002-с.175
13. У Вэй. Техника изготовления и копирование традиционных фресок [J] Исследование народного изобразительного искусства, 3.37
14. Краткий словарь терминологии гохуа [G] Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2004-с.12
15. Словарь китайского изобразительного искусства [G]. Шанхай. словарное издательство, 1987-с.12
16. Артур Д. Эфланд (США). История западного художественного образования [M], Сычуань жэньминь чубаньшэ, 2000-с.1

© Чжан Нин (649136614@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»