

СПЕЦИФИКА АКАДЕМИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ ХАНЧЖОУ В XXI В.

Ма Синьгэ

Российский Государственный Педагогический
Университет им. Герцена, Санкт-Петербург
txhg604461939@gmail.com

THE SPECIFICS OF ACADEMIC ART EDUCATION AT THE CHINESE ACADEMY OF HANGZHOU IN THE XXI CENTURY

Ma Xinge

Summary: This article discusses the specifics of art education at the Hangzhou Academy. As an example of an academic model, it consistently conceptualizes the principles of traditional academic education of students, based on a synthesis of eastern and western traditions. In the context of this article, we will consider the main provisions of the theory and practice of teaching painting, which influenced the creation of a model of the academic education system at the Hangzhou Chinese Academy of Arts, and study the problem of the influence of European, American and Russian schools on Chinese teaching methods.

Keywords: Academy in Hangchou, academic art education, China, pedagogical principles, tradition, innovation.

Аннотация: В статье рассматривается специфика художественного образования в Академии Ханчжоу. Являясь примером академической модели, она последовательно осмысляет принципы традиционного академического воспитания студентов, основываясь на синтезе восточной и западной традиции. В контексте данной статьи будут рассмотрены основные положения теории и практики обучения живописи, повлиявшие на создание модели академической системы образования в Китайской Академии Искусств Ханчжоу, исследована проблема влияния европейских, американских и российских школ на китайские методики преподавания.

Ключевые слова: Академия в Ханчжоу, академическое художественное образование, Китай, педагогические принципы, традиция, новаторство.

Академическое художественное образование, воспитывающее в подрастающем поколении эстетические принципы восприятия мира, и искусство как один из специфических источников трансформации жизни общества во всех ее сферах. Все это звенья одной цепи и неотъемлемые составляющие художественной культуры. Традиции всегда являлись важным компонентом китайского образования академической системы.

Однако стремительно возрастающее западное влияние на экономику, культуру и науку КНР, захватившие страну в XX веке поставило перед искусством и переформирующимся вслед за ним художественным образованием новые задачи. Особенно остро встал вопрос о модернизации китайской живописи и системы художественного образования в целом. Влияние европейской методики преподавания на традиционную китайскую педагогическую систему повлияло на формирование иных принципов обучения.

Становление метода реализма в живописи Китая относится к первым десятилетиям XX века. В этот период началось профессиональное обучение китайских художников западноевропейскими преподавателями, как в самой стране, так и за ее пределами. Например, советский живописец К.М. Максимов преподавал в КНР масляную живопись по академической методике П.П. Чистякова, а многие одаренные китайские студенты имели возмож-

ность получить художественное образование в Академиях Художеств разных стран, в том числе и СССР. Одним из центров высокой художественной мысли и оплотом академического образования стала Китайская Академия Искусств в Ханчжоу, которая была не только ориентирована на знакомство студентов с западным искусством (в том числе русским и советским), но и стремилась создать искусство новой эпохи, синтезировав восточную и западную традиции.

Академия искусств Ханчжоу была основана в 1928 году на средства Цай Юаньпэя, первого ректора Пекинского университета (1916–1926). Полученное им в 1927 году назначения на пост министра по делам высшего образования позволило претворить в жизнь идею создания высшей многопрофильной художественной школы общенационального масштаба. Директором академии стал молодой художник-модернист Линь Фэнмянь (1900–1991), получивший образование во Франции. Центральный кампус академии был расположен на берегу впечатляющего своей первозданной красотой озера Сиху, что создавало прекрасные условия для художественного образования и досуга студентов. Второй кампус Наньшань разместился в районе Шанчэн города Ханчжоу. Третий кампус, открытый в Шанхае, позже получил название Шанхайская школа дизайна.

Поскольку системы высшего художественного обра-

зования в КНР в 1990-е годы подвергалась пересмотру, то организация и содержание процесса обучения в академии постоянно пересматривались. Так, согласно стратегии развития высшего художественного образования Китая, академия стремилась к обновлению и пересмотру учебных планов каждые 5–10 лет, что должно отвечать потребностям социально-экономического развития и культурного пространства. В их базовые образовательные установки входило стремление фокусироваться на развитии многофункциональных, компетенций обучающихся (прикладных, художественно-творческих, дизайнерских и т.д.) в художественной сфере с помощью социальной конкуренции и адаптации [5, с. 251]. Разумеется, что это требует от руководства и профессорско-преподавательского состава постоянного совершенствования учебно-творческой работы, повышения качества и эффективности. При этом особое внимание в начале XXI века уделялось местным культурным традициям и национальному своеобразию, что отражалось и на методике преподавания, и на тематике творческих и исследовательских работ студентов.

В Академии Ханчжоу к началу XXI века сложилась стройная и эффективная педагогическая система, которая в полной мере отвечала запросам китайского общества, в особенности той его части, которая ориентировалась на западноевропейские и американские образцы и тенденции и предпочтению отдавало отечественным художникам-новаторам. Именно академии искусств Ханчжоу является одним из немногих учреждений такого типа в Китае, которое сочетало в методике преподавания взаимодействие и «гармонизацию» национального и иностранного компонента. Последний, прежде всего, выражается в строгой ориентации на реализм. А также не исключало стремление студентов к новым художественно-творческим поискам, как техническом исполнении, так и в выборе тематики [5, с. 256]. Подобный подход в совокупности с гибкостью и динамизмом методической системы позволяет рассуждать, что система китайской академии способно адаптироваться и эффективно работать в условиях современного художественного рынка.

Таким образом, опыт академии искусств Ханчжоу и современная ситуация в ее образовательном пространстве представляет собой интерес для научного осмысления. Особенно важным кажется показать, как происходит процесс «гармонизации» иностранного опыта и традиций китайского художественного образования в области теории и практики обучения живописи, которые повлияли на создание модели академической системы образования в Ханчжоу. Поскольку на основе глубокого понимания общей картины формирования системы становится возможным ее дальнейшее реформирование, что является одним из приоритетов государственной политики КНР.

Истории становления художественного образова-

ния в Китае посвящены труды таких исследователей, как Чжэнь Жуй Лин и Чжан Дао Сэнь. Отдельное внимание ими уделено деятельности Академии в Ханчжоу. Вопросы развития его на современном этапе занимают Чэнь Даныцин, Чэнь Чуаньси и Сюй Бин. Важная роль в распространении принципов европейского академического обучения в Китае принадлежит известному художнику-педагогу Сюй Пэй Хуну, который неоднократно подчеркивал значение академического рисунка как основы изобразительного искусства [1]. В настоящее время проблемами влияния российской академической школы на становление художественного образования в Китае и вопросами методики преподавания занимаются Ли Су Цзе, Чжоу Пэн Хой, Ван Цзин Цзяо и некоторые другие теоретики и практики художественного образования.

В российской историографии проблема китайского художественного образования вызывает явный интерес, но представлена единичными работами на русском языке. Так, были опубликованы обобщающие монографии и учебники по истории китайского искусства и культуры, такие как энциклопедия «Духовная культура Китая» в 5 томах с дополнительным томом, вышедшим в 2010 году. Интерес представляет собой учебное пособие М.Е. Кравцовой под названием «История искусства Китая», а также «Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун (XII–XIII вв.) в Китае» автора В.В. Осенмук. При всей глубине и широте представленного материала, внимание исследователей в них ограничивается исключительно вопросами теории и истории китайского искусства и культуры, в то время как сложная и практически значимая проблема художественного образования, в том числе развитие академической школы так и не нашли своего воплощения. Однако, изучение данных вопросов актуально и значимо для целостного понимания происходящих в китайском академическом образовании процессов и тенденций [2].

Программа Академии Ханчжоу известна как наиболее современная и прогрессивная в Китае в области высшего художественного образования. Многочисленные выпускники Академии, в числе которых можно назвать художников Хуан Биньхуна, Ли Кэжяня, У Гуаньчжуна и Пань Гункая составляют движущую силу современной китайской живописи и показатель эффективности той методики, которая сформировалась в стенах этого ведущего вуза. Академия предлагает обучение по программам бакалавриата, магистратуры, а также предоставляет возможность получения докторской степени по таким специализациям как изобразительные искусства, дизайн, архитектура, мультимедиа и кинематография. Обучение в Академии сочетает в себе теорию и практику, современные технические и культурные дисциплины с традиционными художественными дисциплинами.

В состав Академии входит несколько высших школ, колледж непрерывного образования с отделениями художественного оформления и масляной живописи, а

также межфакультетская секция политических наук, известная также как «Школа марксизма» [3]. В числе первых назовем школы живописи, скульптуры и народного искусства, интермедиа-искусств, архитектуры и дизайна, промышленного дизайна, визуального искусства, ремесле и гуманитарных искусств. Помимо этого, работает Академия китайской живописи и Академия художественного образования.

Школа масляной живописи, главным образом, специализируется на преподавании европейской масляной живописи и исследовании ее технических особенностей. Академические цели состоят в том, чтобы соединить традиционные китайские и западные принципы обучения, выдержав оптимальный баланс между свободой выражения, характерной для национальной культуры, и техническими навыками. Делая акцент на достижениях как в технике, так и в теории масляной живописи, преподаватели стремятся развить фундаментальные знания студентов в ряде предметных областей.

Перед поступлением в Академию искусств абитуриент (после школы) сдает вступительные экзамены, демонстрируя с помощью портфолио, а также выполнения заданий по академическому рисунку, композиции и работы в цвете свой уровень художественного образования. После этого, если комиссия сочтет уровень изобразительной грамотности и способностей оптимальным, будущих студентов зачисляют на 1 курс. В первый год обучения студенты изучают общие дисциплины, например, историю искусства и философия. Одновременно они обучаются творческим дисциплинам, а именно композиции, академическому рисунку и основам живописи. По окончании 1 «базового» курса все студенты сдают экзамены, и по их результатам имеют возможность выбрать одно из трех отделений с более узкой направленностью. Это масляная и акварельная живопись, а также виды печатной графики – эстампы. Обучающиеся также получают право выбрать другую школу и кафедру внутри вуза. Нередко переход осуществляется в Академию китайской живописи на отделение каллиграфии или же дизайн-образования разной направленности (графический дизайн, веб-дизайн, средовой или коммуникативный дизайн и т.д.). Навыки и знания, получаемые в рамках «базовой живописи», дают возможность студенту свободно чувствовать себя в другом направлении обучения.

Таким образом, преподавание в Школе живописи в Академии состоит из двух этапов. Первый, который выше именовался «базовым», подразумевает обучения основам изобразительной грамоты с формированием представлений об основах композиции, рисунка и материалах в живописи. Однако на второй ступени студент может, как перейти в другую Школу, так и остаться, выбрав более узкий профиль. Во втором случае, каждое отделение предлагает разные программы обучения. Так, например, в отделении масляной живописи существует

несколько мастерских под руководством опытных художников-преподавателей:

- мастерская (студия) исторической живописи Чжан Жэньюаня, которая следует традициям масляной реалистической живописи;
- мастерская фигуративной живописи под руководством Чэн Иминя, развивающая новые традиции, соответствующие темам и духу современности (в том числе изучается портрет, фигура);
- мастерская современной живописи с руководителем Ян Чанцзюнем, которая строится на основах формально-условной и образной живописи (живопись по впечатлению);
- мастерская современной (формальной) живописи, которой руководит Цзинь Шицзянь, развивает экспрессивную традицию масляной живописи и нацелена на поиск художественного образа, подчеркивающих ее всеобъемлющую форму (абстрактная живопись).

Студийное обучение включает в себя различные образовательные методики и приемы, которые помогают раскрыть художественную индивидуальность студентов и развивать творческие способности. Основной упор сделан на «базовом обучении», которое не только подразумевает усвоение и внедрение традиций искусства масляной живописи, но и уделяет внимание изучению и осмыслению концепций современного искусства в контексте китайских культурных традиций. Так, здесь даются знания по черчению, применению законов цветоведения, навыкам передачи сюжетной или эмоциональной стороны живописной работы, материалам и техникам масляной живописи. Неразрывно с ними в рамках практической деятельности происходит исследование и экспериментирование в живописи масляными материалами и техниками, и аналогичные эксперименты в гравюре и акварельной живописи.

К числу основных профессиональных дисциплин относится академический рисунок, а именно натюрморт, портрет, фигура, эскиз, анализ знаменитых произведений живописи, прежде всего, западноевропейского искусства, а также перспектива. Живопись маслом в Школе живописи представлена такими жанрами, как натюрморт, портрет, фигура, в том числе, отдельно изучаются традиционные приемы масляной живописи, колористика и теория цвета, композиция с различными упражнениями и выполнениями эскизов. На старших курсах композиция как предмет усложняется, так как студенты получают задания выполнять не только эскизы, но и этюды и творческие композиции по пейзажу, портрету, жанровой живописи. Это необходимо для подготовки выпускных квалификационных работ.

Таким образом, система образования в Академии искусств в Ханчжоу, главным образом опирается на принципы западноевропейского художественного академического образования. В процессе обучения студенты

последовательно осмысливают ключевые принципы формального метода, построенного на непосредственном изучении натуры и ее анализа. Однако говорить исключительно о тотальном заимствовании и развитии только инокультурных традиций не приходится. Академия активно развивает традиции национальной школы. Так, в ходе обучения в Школе живописи студенты обязательно знакомятся с китайской Го-хуа и искусством каллиграфии.

Особое внимание китайской живописи уделено в образовательной деятельности одноименной Академии. В основе программы этого важного элемента структуры вуза в Ханчжоу лежит богатое культурное и художественное наследие КНР. Философия Академии заключена в следующем девизе: «Живопись как дверь в традицию, а каллиграфия как связующее звено между прошлым и настоящим». В процессе обучения студенты учатся чутко чувствовать, понимать и интерпретировать традиции древних мудрецов в соответствии с произошедшими в современной культуре трансформациями. Обязательным моментом для них, согласно концепции «соединения китайского и западного», является также учет регионального компонента при создании живописных произведений, фресок, каллиграфических композиций и гравюр. Именно эти четыре направления и представлены в качестве отделений в рамках Академии китайской живописи.

В настоящее время образовательная система Академии искусств в Ханчжоу представляет собой органичный синтез западной и восточной художественных традиций. На основе советского опыта была выстроена модель образования, базирующаяся на методе реализма, но включение в общемировые процессы позволило сравнивать и черпать новые идеи. Поэтому западное влияние выразилось в том, что содержание и организация обучения в вузе стало максимально разнообразным и сфокусированным на реализации творческого потенциала личности. Более того, наблюдается тяготе-

ние к всесторонности, что является результатом межкультурных и междисциплинарных обменов. Помимо этого, постоянно обновляются за счет заимствований у западного современного художественного образования дисциплин (например, медиа-арт или паблик-арт) и внедряются новые методы преподавания, а также техники и художественные материалы. Подобные процессы в стенах национальной академии во многом способствует ассимиляции Китая на мировой художественной арене и демонстрирует расширение границ понимания мира китайскими художниками и, в конечном счете, снимает профессиональные различия и границы между китайским и иностранным искусством.

Таким образом, в стенах Академии решаются ключевые вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов художественного образования, способных к творческо-креативному мышлению и генерации новых идей [4]. Для повышения уровня академического образования необходима постоянная активизация художественно-творческой деятельности студентов в области искусства. Соответственно, требуется совершенствование программ по живописи, рисунку, композиции, а именно их содержания, форм и методов обучения, опирающиеся на последних научных достижениях в области психологии, педагогики, эстетики и методики обучения изобразительному искусству. При этом в академии Ханчжоу наблюдается тенденция не на подготовку узкой специализации студентов, чем отличалось традиционное художественное образование в академиях Китая, а напротив, вуз стремится к раскрытию творческого потенциала студентов прикладного характера (проектной и дизайнерской деятельности), способности и готовности работать в новых сферах. К сожалению, это ведет к постепенному снижению доли художественно-творческих дисциплин, которые относятся к «чистому академическому искусству», в том числе и живописи с увеличением дисциплин в области визуальных искусств и теории искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Комаровская П.А. К вопросу о новых явлениях в китайском художественном образовании в XX в. // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология, 2016. № 1. – С. 120-128.
2. Юй Аньдун. Становление художественно-педагогического образования в Китайской Народной Республике // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. № 22. – С. 212–215.
3. 广州美术学院. Академия изящных искусств в Гуанчжоу. – URL: <http://www.gzarts.edu.cn/> (Дата обращения: 12.09.2021). (На китайском языке)
4. 潘璞. 文化民族和现代特色. 北京: 米拉, 1988. 226. Пань Пу. Национальная культура и современные особенности. Пекин: Издательство «Мира», 1988. – 226 с.
5. 陈瑞林 著. 20世纪中国美术教育历史研究: 清华大学出版社 北京, 2006. 286. Чэнь Жуйлинь. Исследование по истории китайского художественного образования в 20 веке: Издательство Университета Цинхуа, Пекин, 2006. – 286 с.

© Ма Синьгэ (mxg604461939@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»