

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО СРЕДНЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Юй Сунпин

Аспирант, Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена
yu523545831@gmail.com

DIFFICULTIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CHINESE PAINTING IN SECONDARY ART EDUCATION IN RUSSIA

Yu Songping

Summary: The article is devoted to the problems and prospects of integrating traditional Chinese painting into the system of secondary art education in Russia. Philosophical and aesthetic differences between Russian and Chinese artistic traditions, technical features of Chinese painting, as well as difficulties associated with a lack of methodological base and qualified teachers are analyzed. A conceptual model for the synthesis of two traditions and ways of training teachers through joint educational programs is proposed. The potential of Chinese painting as a means of intercultural dialogue and enrichment of art education in Russia is noted.

Keywords: Chinese painting, art education, intercultural dialogue, teaching methods, integration of cultures.

Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам интеграции традиционной китайской живописи в систему среднего художественного образования России. Анализируются философско-эстетические различия между российской и китайской художественными традициями, технические особенности китайской живописи, а также трудности, связанные с нехваткой методической базы и квалифицированных педагогов. Предложена концептуальная модель синтеза двух традиций и пути подготовки педагогов через совместные образовательные программы. Отмечен потенциал китайской живописи как средства межкультурного диалога и обогащения художественного образования в России.

Ключевые слова: китайская живопись, художественное образование, межкультурный диалог, методика преподавания, интеграция культур.

Введение

В условиях растущего интереса к культуре Китая, и, в частности, к китайской живописи, в российском обществе, система среднего художественного образования сталкивается с необходимостью адаптации и интеграции элементов этого уникального вида искусства в учебные программы. Однако, несмотря на этот растущий интерес и активизацию российско-китайских культурных обменов, в сфере среднего художественного образования наблюдается недостаток структурированных подходов к преподаванию традиционной китайской живописи. Это создает определенные трудности, связанные с различиями в философско-эстетических основаниях художественных традиций, техническими особенностями освоения китайской живописи, недостаточной теоретической и методической базой, а также нехваткой квалифицированных педагогов.

Данная статья посвящена исследованию этих трудностей и поиску перспективных путей развития китайской живописи в среднем художественном образовании России. Целью исследования является разработка методических рекомендаций, способствующих успешной интеграции китайской живописи в учебный процесс. В рам-

ках исследования были использованы как общенаучные методы анализа и синтеза, так и культурно-исторический и сравнительный анализ. Теоретической базой послужили труды российских и китайских исследователей, таких как О.А. Овсянникова, Н.Г. Тагильцева, Т.Л. Рудакова, Сюй Цидун, С. Юй и другие.

Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуальной модели интеграции китайской живописи в систему среднего художественного образования России. В отличие от существующих фрагментарных подходов, предложена комплексная стратегия, охватывающая методический, культурологический и организационный аспекты процесса интеграции.

Впервые сформулирована гипотеза о том, что наиболее продуктивным является не механическое включение элементов китайской живописи в существующие программы, а создание синтетических образовательных модулей, органично сочетающих философско-эстетические основы и технические приемы обеих художественных традиций. Особую ценность представляет выявленная возможность синтеза экспрессивной выра-

зительности русской школы с философской глубиной и символизмом китайской живописной традиции.

Принципиально новым является предложенный подход к подготовке педагогических кадров через систему совместных российско-китайских образовательных программ. Такие программы позволяют формировать уникальные компетенции педагогов, способных не просто транслировать технические приемы китайской живописи, но и передавать ее глубинные философские основы в форме, доступной для российских учащихся.

Предмет исследования

Процесс интеграции китайской живописи в систему среднего художественного образования России в его многоаспектном проявлении. Исследование фокусируется на методических, культурологических и организационных особенностях включения традиционной китайской живописи.

Методы исследования

В исследовании применен комплекс взаимодополняющих научных методов, обеспечивающих всестороннее изучение проблемы. Культурно-исторический анализ позволил выявить генезис и эволюцию взаимодействия российской и китайской художественных традиций в историческом контексте. Сравнительный анализ философско-эстетических оснований и педагогических методик двух художественных школ дал возможность определить ключевые различия, требующие учета при интеграции китайской живописи в российское образование.

Результаты и обсуждения

Культурный диалог между Россией и Китаем имеет многовековую историю, однако системное знакомство с традициями китайской живописи в отечественном художественном образовании началось сравнительно недавно. Ориентальные мотивы прослеживаются в творчестве многих отечественных художников, от авангардистов начала XX века до современных мастеров. Современный этап российско-китайских культурных взаимоотношений характеризуется растущей интенсивностью обменов, совместных проектов и образовательных инициатив. В настоящее время можно констатировать интересный парадокс: при растущем интересе к китайской культуре в целом и живописи в частности, в системе среднего художественного образования России наблюдается существенный дефицит структурированных подходов к преподаванию этого направления искусства. Данное положение вещей создаёт определённые трудности, но одновременно открывает широкие перспективы для развития новых

методических подходов к преподаванию китайской живописи в России, учитывающих как традиционные основы этого искусства, так и особенности российской системы художественного образования [1].

Живопись в Китае полноценно сформировалась только в XX веке, и ее становление происходило под значительным влиянием искусства других стран, особенно европейского. Это влияние осуществлялось как через обучение китайских мастеров в Европе, так и через их обучение у вернувшихся на родину китайских художников, получивших европейское образование. После культурной революции важную роль сыграло творчество художников, эмигрировавших из Китая и работавших в Европе и Америке. Существенное значение в подготовке китайских живописцев имела советская система художественного образования и возможность изучения русского искусства XIX века, которое было наиболее доступным классическим искусством в Китае в середине XX века. Формирование искусства в Китае было связано не только с реалистическими тенденциями, но и с авангардными течениями [2].

Исторически в Китае сформировались два основных стилистических направления: «гунби» (тщательная кисть), характеризующийся детализацией и скрупулезной проработкой элементов, и «се-и» (передача идеи), отличающийся экспрессивностью, спонтанностью и обобщенностью выразительных средств. Теоретические основы китайской живописи базируются на «шести законах» Се Хэ, среди которых «одухотворенный ритм» и «соответствие изображения роду вещей» занимают центральное место. Эти принципы отражают глубокую философскую основу китайского искусства, тесно связанную с даосизмом, конфуцианством и буддизмом [3].

В китайской живописи сильны даосские и конфуцианские традиции, акцентирующие внимание на гармонии с природой, естественности и единстве эстетического, этического и природного. В российском же образовании доминирует реализм, ориентированный на отражение объективной реальности и передачу эмоционального отношения художника к изображаемому. Это создает определенные трудности при адаптации китайской живописи к российской системе. Реалистический подход, преобладающий в российском образовании, может конфликтовать с принципами спонтанности и естественности, присущими китайской живописи. Важно найти способы интеграции этих подходов, чтобы не исказить суть китайского искусства и при этом соответствовать российским образовательным стандартам. Для глубокого понимания китайской живописи необходимо знание истории китайской мысли и культуры [4].

При внедрении элементов китайской живописи в российское среднее художественное образование воз-

никает ряд трудностей. Первая группа проблем связана с различиями в философско-эстетических основаниях художественных традиций. Российское изобразительное искусство развивалось преимущественно в контексте европейской традиции с её стремлением к объективному отражению действительности, в то время как китайская живопись ориентирована на передачу духовной сущности явлений. Вторая группа трудностей касается технической стороны. Освоение традиционной китайской живописи требует работы со специфическими материалами – тушью, рисовой бумагой, особыми кистями – и формирования навыков, существенно отличающихся от техник европейской традиции. Третья проблема – недостаточная теоретическая и методическая база для преподавания китайской живописи в российских художественных школах. Существенной трудностью является также нехватка квалифицированных педагогов, способных профессионально преподавать традиционную китайскую живопись [5]

Специфика китайской живописи требует разработки особых методических подходов. Важным аспектом является соединение теоретического знакомства с китайской художественной традицией и практического освоения техник. Перед началом практических занятий целесообразно проводить беседы об истории и философии китайского искусства, демонстрировать видеоматериалы о работе китайских мастеров. Эффективным методом является анализ произведений китайской живописи, позволяющий учащимся понять специфику художественного языка и символики. Особенно продуктивным является метод творческих заданий, предполагающий создание собственных произведений с использованием элементов китайской художественной традиции. Важным направлением работы является подготовка педагогических кадров, владеющих техниками китайской живописи и способных квалифицированно преподавать их в системе среднего художественного образования. Для этого необходимо разрабатывать программы повышения квалификации, организовывать мастер-классы и стажировки для преподавателей изобразительного искусства [6]

В настоящее время культурный диалог между Россией и Китаем активно развивается, охватывая различные аспекты художественного образования. Существенной проблемой является недостаток квалифицированных педагогических кадров, владеющих как методикой преподавания, так и практическими навыками традиционной китайской живописи. Для качественного преподавания элементов китайской живописи педагог должен не только владеть соответствующими техниками, но и глубоко понимать философско-эстетические основы этой традиции, что представляет собой достаточно редкое сочетание компетенций. Важной перспективой является трансформация отношений «педагог-ученик» в процессе обучения изобразительному искусству. Традиционная китайская

система художественного образования предполагает особую роль наставника, передающего не только технические навыки, но и философское осмысление искусства. Интеграция этого подхода в российское художественное образование может способствовать более глубокому пониманию учащимися сущности творческого процесса и роли художника в культуре. Практическим шагом в реализации указанных перспектив может стать организация совместных образовательных проектов с участием российских и китайских художественных школ [7]

Перспективным направлением представляется разработка адаптивных методик и программ, учитывающих особенности российской и китайской образовательных систем. В рамках проектно-технологической производственной практики студенты могут разрабатывать программы курсов, интегрирующие действующие в Китае рекомендации по дополнительному художественному образованию с полученными в России знаниями. Значительный потенциал имеет также организация совместных творческих проектов, выставок, конференций и других форм научно-художественного взаимодействия. Отдельного внимания заслуживает перспектива создания специализированных образовательных институций. Такие структуры могут стать эффективной площадкой для реализации совместных образовательных программ и развития постдипломного обучения, поддерживающего уровень компетенций в области академического искусства [8].

Фундаментальной проблемой внедрения китайской живописи в российскую образовательную систему являются принципиальные различия в философско-эстетических основаниях художественных традиций. Отсутствие адаптированных программ для российских учащихся представляет собой значимую методическую проблему. Культурные барьеры являются не менее существенным препятствием для эффективного внедрения китайской живописи в российское образование. Сложность восприятия философско-символического подтекста китайского искусства обусловлена различиями в культурных кодах и традициях. Многие символы и образы китайской живописи, имеющие глубокое культурное и философское значение для носителей традиции, могут оказаться малопонятными для российских учащихся без специальной подготовки и контекстуализации [9].

Основная трудность в развитии китайской живописи в российском среднем художественном образовании заключается в необходимости синтеза диаметрально противоположных подходов: научно-обоснованной системы русского реалистического искусства и философско-эстетических принципов традиционной китайской живописи. Стремление к документальной точности воспроизведения натуры в русской школе контрастирует с китайским акцентом на выражении духовных смыслов через художественные образы. Методологическим вы-

зовом становится разработка учебных программ, способных интегрировать техники китайской живописи в систему среднего художественного образования России без потери их культурной аутентичности. Необходимо переосмысление установки Чистякова «по сюжету и приёму» в контексте китайской живописи, где техника и философская концепция неразделимы [10].

Еще одной трудностью интеграции китайской живописи в среднее художественное образование России является необходимость преодоления культурно-методологических различий. Китайская живописная традиция базируется на специфическом философско-эстетическом фундаменте, существенно отличающемся от принципов российского академического искусства. Отсутствие адаптированных учебно-методических материалов, учитывающих эти различия, затрудняет системное внедрение китайской живописи в образовательный процесс.

Государственная политика Китая, направленная на реформирование и развитие национальной культуры, описанная в статье Су Цзюнь и Гао Фуцзя, свидетельствует о стремлении страны к культурному экспорту. При этом российская сторона также заинтересована в обогащении своих образовательных программ элементами мировых художественных традиций. Однако наблюдается недостаточность институциональных механизмов для эффективного взаимодействия в сфере художественного образования именно на среднем уровне, в отличие от высшего образования, где уже налажены определенные связи. Перспективным направлением является создание единого информационного банка данных учебно-методических и дидактических материалов по китайской живописи, доступного для российских художественных школ. Развитие цифровых ресурсов и дистанционных образовательных технологий, о которых говорится в анализируемой статье, открывает новые возможности для внедрения элементов китайской живописи в российское среднее художественное образование без необходимости физического присутствия китайских преподавателей. Межнациональные культурно-образовательные проекты, упомянутые авторами статьи, могут стать эффективной платформой для адаптации китайских живописных техник к российским образовательным стандартам. Такой подход позволит сформировать универсальные педагогические модели, учитывающие особенности обеих художественных традиций. Важным аспектом является необходимость подготовки педагогических кадров, способных квалифицированно преподавать китайскую живопись в российских учреждениях среднего художественного образования. Система повышения квалификации российских педагогов может включать стажировки в Китае и освоение методик китайской живописи под руководством носителей традиции [11]. Мультимедийные технологии, упоминаемые в статье как эффективное средство обуче-

ния, могут играть важную роль в преодолении материально-технических ограничений и повышении доступности образцов китайской живописи для российских учащихся. Организация конкурсов китайской живописи может быть эффективно адаптирована для российского образовательного контекста. Такие конкурсы не только повышают мотивацию учащихся, но и создают условия для сравнения и анализа работ, что способствует более глубокому пониманию техники и принципов китайской живописи [12].

Развитие международного сотрудничества в сфере подготовки педагогических кадров, способных преподавать китайскую живопись, может стать ключевым фактором преодоления существующих трудностей. Организация совместных выставочных проектов, которая уже активно развивается в рамках российско-китайского культурного сотрудничества, способствует популяризации китайской живописи и формированию интереса к ее изучению среди российских учащихся. Расширение материально-технической базы за счет привлечения спонсорских средств и государственной поддержки также является необходимым условием для полноценного развития китайской живописи в российском образовании [13, 14].

Цифровизация образовательного процесса открывает новые возможности для преподавания китайской живописи в России через использование онлайн-платформ и виртуальных мастер-классов. Это позволяет частично преодолеть географические барьеры и дефицит квалифицированных специалистов. Подготовка педагогических кадров, способных преподавать китайскую живопись, требует специальных программ повышения квалификации и организации стажировок в Китае для российских преподавателей изобразительного искусства [15].

Образовательная модель взаимодействия, созданная русскими художниками-эмигрантами в Китае, может служить прототипом для внедрения элементов китайской живописи в российское среднее художественное образование. Этот опыт подтверждает принципиальную совместимость двух художественных систем при сохранении их национальной специфики. Синтез стилевых традиций, наблюдаемый в работах китайских учеников русских мастеров (использование композиционных приемов, колористики, традиций реализма наряду с тяготением к монохромной традиционной живописи тушью гохуа), демонстрирует продуктивность межкультурного художественного обмена, который может быть транслирован в современную образовательную практику [16].

Данный модуль должен быть внедрен как эффективный инструмент расширения межкультурного художественного диалога и обогащения образовательной программы новыми эстетическими концепциями. Модуль должен быть направлен на комплексное освоение уча-

щимися художественных училищ и колледжей не только технических аспектов китайской живописи, но и ее философско-мировоззренческих основ. Структура образовательного процесса должна быть организована вокруг трех взаимосвязанных компонентов: философско-эстетического, технико-практического и культурно-исторического.

Философско-эстетический компонент должен быть сосредоточен на изучении фундаментальных принципов китайской эстетики, связанных с даосизмом, конфуцианством и чань-буддизмом, что позволит учащимся осмыслить такие ключевые категории как «ци», «инь-ян» и «пустота» не только теоретически, но и в контексте художественной практики.

Технико-практический блок должен быть организован как система постепенно усложняющихся упражнений, направленных на освоение специфических приемов работы с традиционными материалами китайской живописи. Особое внимание должно быть уделено развитию навыков работы с кистью, тушью и минеральными красками на рисовой бумаге, что способствует формированию особой чувствительности руки и глаза художника.

Культурно-исторический компонент должен быть интегрирован с российским художественным контекстом, демонстрируя учащимся не только различия, но и точки пересечения восточной и западной художественных традиций. Этот аспект представляется особенно ценным для формирования у будущих художников широкого

кругозора и способности к творческому синтезу разных культурных парадигм.

Методическая организация модуля должна быть основана на сочетании различных форм учебной деятельности: от интерактивных лекций и мастер-классов до самостоятельных творческих проектов и выставочной деятельности. Принципиальной особенностью предлагаемого подхода должно быть активное вовлечение специалистов-носителей китайской культуры, что создаст условия для подлинного межкультурного диалога.

Дальнейшее развитие модуля должно быть связано с расширением тематического охвата (включение каллиграфии, пейзажной и портретной живописи) и углублением международного сотрудничества с китайскими образовательными учреждениями. Это позволит сформировать устойчивую систему культурного обмена, способствующую взаимообогащению художественных традиций России и Китая.

Выводы

Таким образом, предлагаемый образовательный модуль должен быть рассмотрен как перспективное направление развития российского среднего художественного образования, отвечающее современным тенденциям глобализации культурного пространства и потребностям в формировании поликультурной компетентности будущих специалистов в области изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юй С. Опыт преподавания китайской традиционной живописи в художественном образовании России / С. Юй // Общество: социология, психология, педагогика. – 2023. – № 5(109). – С. 169–176. – DOI 10.24158/spp.2023.5.24. – EDN VVNBJM.
2. Му К. Проблемы становления и развития станковой живописи в китайском искусстве XX века: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04 / Му Кэ; науч. рук. И.Л. Арустамова. – Москва, 2019. – 178 с.
3. Юй, С. Кейс-анализ практики преподавания китайской живописи в российского дополнительного художественного образования / С. Юй // Мир науки. Педагогика и психология. – 2023. – Т. 11. – № 5. – С. 1–16.
4. Цзюй Ч. Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Цзюй Чжаочунь; науч. рук. И.А. Соловцова. – Волгоград, 2014. – 210 с.
5. Художественное образование Китая и России: к проблеме сохранения национальной идентичности в условиях межкультурного диалога // Знание. Понимание. Умение. – 2024. – № 1. – DOI: 10.17805/zpu.2024.1.22.
6. Овсянникова О.А. Техника китайской живописи в развитии художественно-творческих способностей подростков на уроке изобразительного искусства / О.А. Овсянникова, Н.Г. Тагильцева // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 130–139. – DOI: 10.26170/ro20-03-15.
7. Ли Б. Влияние российского современного художественного образования на художественное образование Китая / Б. Ли // Педагогический журнал. – 2020. – Т. 10, № 1–1. – С. 220–225. – DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.126.
8. Рудакова Т.Л. Размышления о совместной русско-китайской программе по подготовке педагогов изобразительного искусства / Т.Л. Рудакова // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 92–102.
9. Чжан С. Художественное образование в России и Китае как средство актуализации культурного наследия: перспективы развития / С. Чжан, Ф. Хуан // Знание. Понимание. Умение. – 2023. – № 4. – С. 224–231. – DOI: 10.17805/zpu.2023.4.20.
10. Пин Ван. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции живописи маслом / Ван Пин // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2013. – №4 (51). – С. 207–214.
11. Су Цзюнь. Актуальные аспекты развития китайско-российского взаимодействия в сфере культуры, искусства и художественного образования / Цзюнь

- Су, Фуцзя Гао / Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. – 2023. – С. 24–28.
12. Сунпин Ю. Методы преподавания традиционной китайской живописи в системе общего образования Китая / Ю. Сунпин // Общество: социология, психология, педагогика. – 2022. – № 10(102). – С. 229–234. – DOI: 10.24158/spp.2022.10.36.
13. Симоненко У.М. Взаимообмен России и Китая в области живописи / У.М. Симоненко // Восприятие в общественном сознании России стран - соседей Российской Федерации: Сборник научных трудов. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2024. – С. 91–95.
14. Сюй Цидун. Китайско-российский культурный обмен в сфере искусства масляной живописи (на примере творчества Го Шаогана) / Сюй Цидун // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 61. – С. 81–90. – DOI: 10.31773/2078–1768-2022-61-81-90.
15. Дин Д. Эволюция содержания художественного образования в школах Китая / Д. Дин // Инновационные тренды и драйверы устойчивого развития социально-экономических процессов в условиях перехода к цифровому обществу. - 2023. – С. 298–301.
16. Чэнь Синь. Диалог культур через творчество: живопись китайских мастеров - учеников русских художников-эмигрантов в Китае в XX веке / Синь Чэнь // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – №41–1. – С. 45–52.

© Юй Сунпин (yu523545831@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»