

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

DOI: 10.17805/zpu.2024.1.22

Художественное образование Китая и России: к проблеме сохранения национальной идентичности в условиях межкультурного диалога

ЧЖАН СЮЭ, ХУАН ФЭН

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Статья посвящена проблеме взаимодействия китайского и российского образования. Целью работы является рассмотрение вопроса о сохранении национальной идентичности искусства в условиях тесного сотрудничества систем образования двух соседствующих государств. В работе кратко воссоздается история влияния русской художественной школы на развитие китайского художественного образования, затрагивается вопрос о современном состоянии культурного взаимодействия России и Китая. Рассматриваются аспекты проникновения идей русской, в частности советской, школы изобразительного искусства в процесс обучения китайских художников-профессионалов (прохождение стажировок в СССР, привлечение российских художников в Китай с целью образовательной деятельности, выставочная практика и т. д.). Данный факт оказывается причиной синтетического характера китайского искусства, которому удалось соединить в себе черты русской школы живописи и этнокультурные особенности создания произведений изобразительного искусства (масляная живопись, каллиграфия, техника рисования тушью). В результате выполненного исследования очерчен круг путей аккумуляции зарубежного опыта китайской системой художественного образования, а также способы сохранения национальной идентичности китайского искусства, ставшей одной из основ обучения студентов в вузах КНР.

Ключевые слова: русская школа живописи; китайская система художественного образования; реалистическая живопись; живопись маслом; каллиграфия; тушь; культурный диалог между Россией и Китаем

ВВЕДЕНИЕ

Китайское изобразительное искусство обладает поистине феноменальной природой. За многовековую историю своего становления оно претерпело множество трансформаций, происходивших под влиянием западноевропейской и русской живописной традиций. Однако китайскому искусству удалось сохранить в себе самобытные черты, придающие ему особый национальный колорит. Данные факторы обуславливают синтетический характер изобразительного искусства в Китае, что делает его одним из уникальных культурных явлений страны.

Целью настоящего исследования является определение путей сохранения национальной самобытности китайского искусства в условиях трансформационных

процессов, вызванных тесным культурным диалогом систем художественного образования двух соседствующих государств — России и Китая.

ИНОСТРАННОЕ ВЛИЯНИЕ И УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА

В понимании представителей китайской нации история обладает цикличной природой, чередующей периоды расцвета и упадка. Поэтому искусство призвано отразить особенности всех этих временных этапов, связанных, в том числе, и со сменой правящих династий (Юй, 2022: 195). Во времена начала большого открытия Китая для диалога с различными странами китайские художники стремились к всестороннему обмену опытом с русскими живописцами, которые, в свою очередь, оказали поддержку китайской стороне в развитии художественного образования.

«Отправной точкой» в тесном сотрудничестве образовательных систем России и Китая считается период XIX в., когда Поднебесная вступила в эпоху масштабных социальных преобразований. В силу схожести в понимании функций изобразительного искусства (большой воспитательный потенциал в развитии патриотических чувств, глубина авторского замысла и т. д.) китайской стороне, по замечанию Лу Хунюна, было «легко» перенять традиции русских живописцев (Хунюн, 2021: 225).

Однако наиболее активное влияние русской художественной школы на обучение китайских мастеров изобразительного искусства пришлось на период 1920–1930-х гг., когда в Китай стали прибывать российские педагоги, а сами китайские художники получили возможность отправиться в Советский Союз для освоения программ университетов (Чжан, 2022). Вернувшись на родину, многие из них стали преподавать в Центральной академии изящных искусств и смогли передать студентам особенности творческого метода русских живописцев, в частности тех, кто работал в реалистическом направлении (Ван Шуцзин, 2021: 56).

В этот же период произведения русских мастеров активно проникали в массы посредством печатных СМИ (Хунюн, 2021: 224). Основные идеи российской системы художественного образования «привозились» русскими педагогами в Китай. Были организованы специализированные курсы и мастерские, где получала свое применение педагогика П. П. Чистякова, перенятая его последователем и учеником К. М. Максимовым, который привнес в процесс обучения идеи гуманизма (что повлекло пересмотр роли учителя и ученика), тесной связи освоения практики и приобретения прочной теоретической базы, пленэрные выходы, — чего, в сущности, не знала китайская традиционная живопись, — обязательное создание эскизов и зарисовок с целью дальнейшего отбора наиболее удачных, анализ готовой работы (Чэнь, 2008), тщательную организацию предварительного этапа, включая анализ «натурного материала» (Чжао, 2012: 88), работу с цветом и расстановкой световых акцентов в картине.

Новое видение в создании портретов и пейзажей привнес во второй половине XX в. в китайское художественное образование А. А. Мыльников (Ван Чао, 2020). Среди современных художников, осуществлявших свою педагогическую и творческую деятельность в Китае, следует назвать профессора А. Н. Блюка, который с 2005 г. проводит во многих городах Поднебесной свои выставки, лекции и мастер-классы. Причем интерес вызывает тот факт, что он работает как в классических жанрах реализма, так и владеет техникой традиционной китайской живописи тушью, чем буквально покорила китайских мастеров и зрителей (Станюкович-Денисова, 2015: 209–210).

В настоящее время Петербургская академия художеств, членом которого является А. Н. Блюк, продолжает активное сотрудничество с КНР, реализующееся в творческом контакте на различных уровнях: образовательная деятельность, выставки, мастер-классы, коллекционирование, выполнение заказных работ и т. д. По сведениям профессора кафедры русского искусства Академии С. М. Грачевой, этот творческий диалог не прерывался даже в период пандемии благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий (Грачева, 2021).

История влияния российской художественной школы на процесс становления современной китайской живописи насчитывает уже не одно столетие. Изначально художников Поднебесной интересовали полотна русских реалистов, которые выражали в своих работах оценку реальных исторических фактов жизни государства. Затем они находились под влиянием советского реализма, обладавшего большой идеологической направленностью, что оказалось особо ценным для строителей нового Китая. Современный этап развития межкультурного диалога характеризуется равноправием стран, обменивающихся опытом с целью двустороннего развития художественного образования и искусства в целом.

Период активного увлечения китайскими художниками идеями и тенденциями русской и европейской живописных школ в какой-то момент даже породил критику традиционной живописи Китая, которая была основана на «эстетическом мышлении, ведущем к уединенной жизни» (Янь, Ли, 103). Это было обусловлено историческими и политическими факторами увлечения китайцев идеями социализма. Однако новый политический строй и трансформация мировоззренческих установок все же не смогли полностью искоренить традиционные жанры китайского изобразительного искусства, чему препятствовали, в частности, сторонники самобытного развития страны (по аналогии с русскими славянофилами).

Так, на сегодняшний день продолжают функционировать рисование тушью, масляная живопись стиля Гохуа¹, а также уникальные по своей природе произведения каллиграфического искусства.

Каким образом Китаю удалось сохранить национальное своеобразие искусства в условиях столь масштабных влияний со стороны русского и европейского художественного мира?

Плодотворной в данной связи является мысль Ли Бовой о том, что современное китайское искусство и образование детерминировано поликультурностью, т. е. оканчивается уникальным по своей сути конгломератом множества идей в творчестве, приняв и переосмыслив которые, оно смогло быть представлено «в новой интегративной концепции» (Ли, 2020: 223).

Действительно, искусство Китая во все времена отличала глубина философско-эстетических смыслов, заложенных в основу создания произведения. Идеи конфуцианства и даосизма наложили отпечаток не только на содержание полотен, но и на технику живописца, особенности передачи образов, определив, например, ведущую роль пейзажа как средства передачи «сущности и духа» Неба (Дао) (Лебедев, 2018: 188).

Такая тесная связь художественного и философского начал дает возможность произведениям традиционной китайской живописи функционировать в образовательном процессе в качестве эффективного средства постижения национальной культуры, раскрытия культурных кодов. Кроме того, произведения, созданные в данной манере, обладают большим воспитательным эффектом, поскольку транслируют идеи глубинной связи человека и природы. При обращении обучающихся

к материалам традиционных жанров живописи Китая у них развивается особый эстетический вкус, формируется мировоззрение, оттачиваются интерпретационные способности (Иванова, Яковлева, 2016: 228), что оказывается необходимым для начинающих художников. Это является еще одной причиной сохранения самобытности в изобразительном китайском искусстве.

Помимо прочего, китайские живописцы используют собственную, не тождественную европейской, технику рисования. Возможно, именно поэтому первые китайские выставки в СССР были встречены советским зрителем с недоумением и непониманием как формы, так и содержания (Ринчинова, 2020: 216). Это также является доказательством уникальности традиционных жанров китайской живописи, пронизанных духом национальной философии, на базе которой выстраивалось мировоззрение народа, формировалась особая картина мира.

Еще одной особенностью традиционной китайской живописи признается техника рисования линий, которая обрела концептуально важную роль в практике создания каллиграфических произведений. Китайская каллиграфия — это феноменальное явление в культуре Поднебесной. Этот традиционный жанр не мог испытывать на себе сторонние влияния, поскольку являлся (и является на сегодняшний день) уникальной формой бытования изобразительного искусства. Тут, скорее, следует говорить о том, что другими культурами данный жанр был заимствован из Китая. А одной из причин его сохранения и использования в качестве средства обучения художников является ритуальность, присущая процессу создания каллиграфического произведения. К слову, жизнь китайского государства насквозь пронизана разнообразными ритуалами (Малявин, 2000: 8). Это и сделало каллиграфию особым философским искусством, когда сам языковой по своей сути элемент (иероглиф) приобрел новое значение, стал элементом произведения искусства, обрел метафоричность и новую образность. А техника начертаний линий позволяет гармонично сочетать извечное противостояние двух начал: Инь и Ян (Соколов-Ремизов, 1985).

О сохранении традиционных элементов свидетельствует творчество современных китайских художников, которые плодотворно используют в своих работах национально обусловленные художественные образы и символы, технику владения кистью, традиционные материалы письма и при этом включаются в общемировой контекст развития искусства, занимая свою нишу даже в таких трендовых жанрах, как стрит-арт, городское искусство (urbanistic art), графический дизайн и т. д. (Лукманова, Ри, 2019: 198).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сохранение традиционных черт в синтетическом по своей природе китайском изобразительном искусстве детерминировано национальным своеобразием, присущим не только содержанию произведений живописи, но и самому процессу создания полотен, глубокой философско-эстетической основой, на базе которой выстраивалась картина мира представителей китайской цивилизации.

В системе художественного образования образцы традиционной китайской живописи обретают особую ценность в связи с большим потенциалом к реализации развивающих и воспитательных задач обучения. Благодаря особой технике выполнения (мазки кистью, разнообразие начертания линий, создание объемных фигур в монохромном исполнении, изображение пустого пространства), а также

уникальности природы произведения (каллиграфия) образцы китайского традиционного искусства стали востребованы мировым сообществом и получили его широкое признание.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Техника традиционной китайской живописи, основанная на использовании минеральных и растительных водяных красок и туши.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ван Чао (2020) Влияние А. А. Мыльникова на художественную среду Китая // Манускрипт. №3. С. 189–194. DOI: 10.30853/manuscript.2020.3.38

Ван Шудзин (2021) Художественное образование в Китае в XX веке: национальные черты, международные тенденции и российское влияние (на примере Центральной академии изящных искусств) // Культура и искусство. №4. С. 54–65. DOI: 10.7256/2454-0625.2021.4.35397

Грачева, С. М. (2021) Творческие взаимовлияния современных петербургских и китайских художников [Электронный ресурс] // Искусство Евразии : электронный журнал. №4 (23). С. 86–101. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/778/968> (дата обращения: 20.10.2022). DOI: 10.46748/ARTEURAS.2021.04.007

Иванова, Ю. В., Яковлева, Н. Ф. (2016) Традиционная живопись в современной культуре Китая // Ученые записки Забайкальского государственного университета. №1. С. 228–237.

Малявин, В. В. (2000) Китайская цивилизация. М. : АСТ. 632 с.

Лебедев, Н. С. (2018) Китайская живопись в области философских идей даосизма // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. Т. 24. №2 (174). С. 185–192.

Ли Бовой (2020) Влияние российского современного художественного образования на художественное образование Китая // Педагогический журнал. Т. 10. №1А. С. 220–225. DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.126

Лу Хунюн (2021) Об искусстве Китая и России, историография взаимного влияния // Наука и Школа. №2. С. 223–228. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-2-223-228

Лукманова, Р. Р., Ри, К. К. (2019) Своеобразие китайской живописи с древних времен по настоящее время // Актуальные проблемы востоковедения : сборник научных трудов по итогам работы VIII Международной научно-практической конференции по востоковедению, Хабаровск, 10 декабря 2018 года / под ред. И. Н. Гущиной. Хабаровск : Тихоокеанский государственный университет. 391 с.

Ринчинова, М. М. (2020) Живопись как феномен китайской культуры // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. №53. С. 213–220. DOI: 10.31773/2078-1768-2020-53-213-220

Соколов-Ремизов, С. Н. (1985) Литература — каллиграфия — живопись: к проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. М. : Наука. 311 с.

Станюкович-Денисова, Е. Ю. (2015) Мастер-классы народного художника Российской Федерации, действительного члена Российской Академии художеств, профессора Андрея Николаевича Блюка в Китае // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. №22. С. 209–218.

Чжан Жубин (2022) Краткий анализ влияния российского высшего художественного образования на Китай // Россия — Китай. Диалог пластических искусств: Международная научно-практическая конференция, Москва, 25 марта 2022 года / под ред. А. Н. Лаврентьева, Н. Н. Ганцевой, А. В. Сазикова. Москва : Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова. 602 с.

Чжао Цзе (2012) Роль советско-китайского сотрудничества в становлении художественного образования в Китае // Известия Южного федерального университета. Серия: Педагогические науки. №10. С. 81–86.

Чэнь Чжэн Вэй (2008) Традиции русской реалистической школы в китайской живописи (1950–1976) // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. №61. С. 311–314.

Юй Сяоюй (2022) Обучение онлайн «китайской живописи» в университетах под призмой перспективы культурного наследия // Культура и цивилизация. Т. 12. №4 А. С. 194–199. DOI: 10.34670/AR.2022.30.48.027

Янь Цин, Ли Сяотао (2020) Влияние передвижничества на развитие китайского реалистического искусства в XX веке // Казанский вестник молодых ученых. №4 (4). С. 101–111.

Дата поступления: 05.09.2023 г.

ART EDUCATION IN CHINA AND RUSSIA:
ON THE PROBLEM OF PRESERVING NATIONAL IDENTITY
IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL DIALOGUE
ZHANG XUE, HUANG FENG
MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY

This article is devoted to the problem of interaction between Chinese and Russian education. The purpose of the work is to consider the issue of preserving the national identity of art in the context of close cooperation between the education systems of the two neighboring states. The work briefly recreates the history of the influence of the Russian art school on the development of Chinese art education, touches upon the issue of the current state of cultural interaction between Russia and China. The author of this article examines aspects of the penetration of the ideas of the Russian, in particular, Soviet school of fine arts, into the process of training Chinese professional artists (internships in the USSR, attracting Russian artists to China for the purpose of educational activities, exhibition practice, etc.). This fact turns out to be the reason for the existence of the synthetic nature of Chinese art, which managed to combine the features of the Russian school of painting and the ethno-cultural features of creating works of fine art (oil painting, calligraphy, ink drawing technique). As a result of the study, a circle of ways of accumulating foreign experience in the Chinese system of art education is outlined, as well as ways to preserve the national identity of Chinese art, which has become one of the foundations for teaching students in universities in the PRC.

Keywords: Russian school of painting; Chinese system of art education; realistic painting; oil painting; calligraphy; ink; cultural dialogue between Russia and China

REFERENCES

Van Chao (2020) Vliyanie A. A. Myʼnikova na xudozhestvennyy sredu Kitaya. *Manuskript*, no. 3, pp. 189–194. DOI: 10.30853/manuskript.2020.3.38 (In Russ.).

Van Shuczzin (2021) Xudozhestvennoe obrazovanie v Kitae v XX veke: nacionalʼnyʼe chertyʼ, mezhdunarodnyʼe tendencii i rossijskoe vliyanie (na primere Centralʼnoj akademii izyashnyʼx iskusstv). *Kulʼtura i iskusstvo*, 4, pp. 54–65. DOI: 10.7256/2454-0625.2021.4.35397 (In Russ.).

Grachyova, S. M. (2021) Tvorcheskie vzaimovliyaniya sovremennyʼx peterburgskix i kitajskix xudozhnikov. *Iskusstvo Evrazii: eʼlektronnyʼy zhurnal*, no. 4 (23), pp. 86–101. [online] Available at: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/778/968> (data obrashheniya: 20.10.2022). DOI: 10.46748/ARTEURAS.2021.04.007 (In Russ.).

Ivanova, Yu. V. and Yakovleva, N. F. (2016) Tradicionnaya zhivopisʼ v sovremennoj kulʼture Kitaya. *Uchenyʼe zapiski Zabajkalʼskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 1, pp. 228–237. (In Russ.).

Malyavin, V. V. (2000) *Kitajskaya civilizaciya*. Moscow, AST. 632 p. (In Russ.).

Lebedev, N. S. (2018) Kitajskaya zhivopisʼ v oblasti filosofskix idej daosizma. *Izvestiya Uralʼskogo federalʼnogo universiteta*. Seriya I: Problemyʼ obrazovaniya, nauki i kulʼturyʼ, vol. 24, no. 2 (174), pp. 185–192. (In Russ.).

Li Bovej (2020) Vliyanie rossijskogo sovremennogo xudozhestvennogo obrazovaniya na xudozhestvennoe obrazovanie Kitaya. *Pedagogicheskij zhurnal*, vol. 10, no. 1A, pp. 220–225. DOI: 10.34670/AR.2020.1.46.126 (In Russ.).

Lu Xunyun (2021) Ob iskusstve Kitaya i Rossii, istoriografiya vzaimnogo vliyaniya. *Nauka i Shkola*, no. 2, pp. 223–228. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-2-223-228 (In Russ.).

Lukmanova, R. R. and Ri, K. K. (2019) Svoeobrazie kitajskoj zhivopisi s drevnix vremen po nastoyashhee vremya. In: *Aktual'ny'e problemy` vostokovedeniya: Sbornik nauchny`x trudov po itogam raboty` VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii po vostokovedeniyu, Xabarovsk, 10 dekabrya 2018 goda* / ed. by I. N. Gushhinova. Xabarovsk, Pacific State University. 391 p. (In Russ.).

Rinchinova, M. M. (2020) Zhivopis` kak fenomen kitajskoj kul'tury`. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury` i iskusstv*, no. 53, pp. 213–220. DOI: 10.31773/2078-1768-2020-53-213-220 (In Russ.).

Sokolov-Remizov, S. N. (1985) *Literatura — kalligrafiya — zhivopis`: k probleme sinteza iskusstv v xudozhestvennoj kul'ture Dal'nego Vostoka*. Moscow, Nauka. 311 p. (In Russ.).

Stanyukovich-Denisova, E. Yu. (2015) Master-klassy` narodnogo xudozhnika Rossijskoj Federacii, dejstvitel'nogo chlena Rossijskoj Akademii xudozhestv, professora Andrey Nikolaeovicha Blioka v Kitae. *Trudy` Istoricheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo universiteta*, no. 22, pp. 209–218. (In Russ.).

Chzhan Zhubin (2022) Kratkij analiz vliyaniya rossijskogo vy'sshego xudozhestvennogo obrazovaniya na Kitaj. In: *Rossiya-Kitaj. Dialog plasticheskix iskusstv: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya, Moskva, 25 marta 2022 goda* / ed. by A. N. Lavrent'ev, N. N. Ganceva and A. V. Sazikov. Moscow, The Stroganov Moscow State Academy of Art and Industry. 602 p. (In Russ.).

Chzhao Czze (2012) Rol' sovetско-kitajskogo sotrudnichestva v stanovlenii xudozhestvennogo obrazovaniya v Kitae. *Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Pedagogicheskie nauki*, no. 10, pp. 81–86. (In Russ.).

Che'n` Chzhe'n` Ve`j (2008) Tradicii russkoj realisticheskoy shkoly` v kitajskoj zhivopisi (1950–1976). *Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena*, no. 61, pp. 311–314. (In Russ.).

Yuj Syaoyuj (2022) Obuchenie onlajn «kitajskoj zh-ivopisi» v universitetax pod prizmoj perspektivy` kul'turnogo naslediya. *Kul'tura i civilizaciya*, vol. 1, no. 4 A, pp. 194–199. DOI: 10.34670/AR.2022.30.48.027 (In Russ.).

Yan` Cin, Li Syaotao (2020) Vliyanie peredvizhnichestva na razvitie kitajskogo realisticheskogo iskusstva v XX veke. *Kazanskiy vestnik molody`x uchbyony`x*, no. 4 (4), pp.101–111. (In Russ.).

Submission date: 05.09.2023.

Чжан Сюэ — аспирант Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. Адрес: 119421, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, 99. Тел.: +7 (985) 196-18-88. Эл. адрес: 178975459@qq.com

Хуан Фэн — аспирант Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. Адрес: 119421, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, 99. Тел.: +7 (985) 196-18-88. Эл. адрес: 674809824@qq.com

Zhang Xue, Postgraduate Student, Institute of Social Studies and Humanities, Moscow Pedagogical State University. Postal address: 99, Leninsky Ave., Moscow, Russian Federation, 119421. Tel.: +7 (985) 196-18-88. E-mail: 178975459@qq.com

Huang Feng, Postgraduate Student, Institute of Social Studies and Humanities, Moscow Pedagogical State University. Postal address: 99, Leninsky Ave., Moscow, Russian Federation, 119421. Tel.: +7 (985) 196-18-88. E-mail: 674809824@qq.com