

УДК 37+378+37.01
ББК 74

DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-100-107

ПОИСК НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И ИННОВАЦИЕЙ (МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ)

Ню Яфэй

Аннотация. *Методика преподавания масляной живописи в системе художественного образования китайских студентов в российских вузах привлекает внимание опытных учителей и молодое поколение китайских магистрантов и аспирантов. Несомненным фактором притяжения является академическая живопись. Время последних десятилетий показывает, что для абстрактной работы не надо учиться несколько лет, достаточно иметь понятие о технических приемах работы. Однако это большая ошибка. Именно академическая живопись, как классический базис в любой профессии, создает устойчивость и уверенность будущего учителя школы или педагога в художественном классе института. В этой статье мы делаем попытку изучить взаимосвязь между традицией и инновациями, что нами понимается как поиск новых научных горизонтов и новых возможностей в педагогической практике.*

Ключевые слова: *академическая живопись, взаимосвязь традиции и инновации как фактор поиска, дивергентная систематизация искусства.*

Для цитирования: *Ню Яфэй. Поиск новых горизонтов в педагогической практике между традицией и инновацией (методы обучения студентов масляной живописи) // Наука и школа. 2021. № 6. С. 100–107. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-100-107.*

© Ню Яфэй, 2021



Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SEARCH FOR NEW HORIZONS IN PEDAGOGICAL PRACTICE
BETWEEN TRADITION AND INNOVATION
(METHODS OF TEACHING STUDENTS OF OIL PAINTING)

Niu Yafei

Abstract. *The method of teaching oil painting in the art education system of Chinese students in Russian universities attracts the attention of experienced teachers and the younger generation of Chinese undergraduates and graduate students. Academic painting is an undoubted factor of attraction. The latest decades show that for abstract work it is not necessary to study for several years, it is enough to have an idea of practical working techniques. However, this is a big mistake. It is academic painting, as a classic basis in any profession, that creates the stability and confidence of the future school teacher or teacher in the art class of the institute. In this article, we try to explore the relationship between tradition and innovation which is understood as a search for new horizons and new opportunities in pedagogical practice.*

Keywords: *academic painting, the relationship between tradition and innovation as a search factor, divergent systematization of art.*

Cite as: Niu Yafei. Search for new horizons in pedagogical practice between tradition and innovation (methods of teaching students of oil painting). *Nauka i shkola*. 2021, No. 6, pp. 100–107. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-100-107.

**Актуальность
темы исследования**

Когда мы из Китая представляем обучение в России, то это всегда только контур обучения академической живописи. Когда начинается обучение, представление контурной модели исчезает. Как магистранты, так и аспиранты, очарованные живописью российских художников, узнают много дополнительных нюансов. Это качается как техник академической живописи, так и биографий художников с мировой известностью.

Наблюдения показывают, что когда преподают опытные мастера, авторы книг и учебных пособий, а рядом с ними активно работают со студентами педагоги другого поколения, передающие свое представление о новаторском поиске, когда не происходит разрыва с традицией, то китайские студенты начинают понимать сущность преемственности в российской модели обучения. Это всегда очень

интересный процесс, который заставляет студентов двигаться вперед с помощью кисти, масляной краски и воображения.

В этом направлении поисковой научной работы многие китайские ученые, педагоги-новаторы находят все новые и новые источники для мыслительной реакции. Однако следует признать, что российские ученые, педагоги-основатели и продолжатели академической школы масляной живописи, тоже стараются не попасть в сообщество «ретроградов», и вполне успешно решают эту проблему в художественных классах. Дискуссии происходят на уровне попыток внедрения модернистской абстракции в академическую школу живописи, на уровне неформальных подходов к композиции натюрморта. Становится понятной стратегия сохранения академической школы живописи, если задуматься, как революционная волна постмодернизма за полсотни лет XX в. преобразила и эстетику, и формирование окружающей среды.

На основании вышеизложенного мы делаем попытку проанализировать такие социальные, экономические, педагогические и воспитательные сферы деятельности, которые влияют на организацию учебного процесса, на профессиональный этикет учителей школы и педагогов высшей школы. В статье представлен статус развития образования в области масляной живописи в Китае. Разъясняется важность развития у студентов инновационных способностей мышления в обучении масляной живописи, анализируются проблемы, существующие в образовании масляной живописи в колледжах и университетах.

Тенденции развития социальной культуры в Китае

В условиях непрерывного повышения экономического уровня Китая социальная культура демонстрирует диверсифицированную тенденцию развития. Например, масляная живопись пережила извилистый процесс развития с момента появления в Китае. Колледжи и университеты развивают у студентов новаторские способности мышления в обучении масляной живописи, которое может удовлетворить соответствующие потребности в качественном образовании. Именно качество является задачей, которой всегда придерживалась реформа преподавания нового времени XXI в.

Историография вопроса и современная обстановка китайского обучения масляной живописи

Во времена династии Мин в Китае масляная живопись впервые была завезена в Китай европейскими миссионерами как импортный продукт, а до этого основным методом китайской живописи была тушь. Масляная живопись в то время не была замечена в жизни китайцев.

После Реформы года у-суй (1898) группа молодых студентов отправилась

в Европу изучать масляную живопись. Они привезли в Китай методы и идеи преподавания масляной живописи. Они в основном разделены на три школы:

1) школа реализма, представленная Сюй Бэйхун;

2) новая школа живописи, представленная Линь Фэнмянем и Лю Хайсу;

3) современная школа, представленная Пан Суньцинью.

В начале XX в. социальная среда Китая изменилась: прогрессивные люди провели ряд реформ, в том числе в искусстве. После того, как педагог Цай Юаньпей выдвинул новую образовательную философию «заменить религию эстетическим образованием», в систему образования вошло искусство, и обучение масляной живописи стало предметом всеобщего внимания в области художественного образования.

В 1950–1960-х гг., с появлением Педагогической системы П. П. Чистякова и художника К. М. Максимова, обучение в Китае получило новое направление: советскую систему преподавания масляной живописи, которая используется и сегодня.

В качестве консультанта Центральной академии изящных искусств Максимов подготовил группу учащихся и учителей художественных школ и составил первую программу обучения искусству для Нового Китая.

В XXI в. Китайское правительство предоставило обширные учебные ресурсы для строительства колледжей и университетов. Одновременно художественная база студентов также значительно улучшилась. Однако сопутствующие проблемы следовали одна за другой.

Основная проблема состоит в том, что между художественным образованием в средних школах и художественным образованием в университетах нет хорошей связи. Для поступления в университет китайские учащиеся средних школ должны сдать Единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения.

Механизм вступительных экзаменов в художественный колледж имеет свои ограничения: содержание экзамена остается неизменным, а метод экзамена – единым. Мы рассматриваем этот механизм консервативной проблемой.

Содержание экзамена – в основном портрет и натюрморт. По сути, метод экзамена предполагает единое предложение, экзамен и выставление оценок. В результате ученики просто копируют и запоминают на ранних этапах обучения искусству. Поэтому, хотя базовые навыки после поступления в университет очень прочны, существуют общие явления, такие как единственная эстетическая ориентация и недостаток воображения.

Сегодняшние колледжи и университеты часто сосредоточены только на овладении профессиональными базовыми знаниями, но забывают развивать творческие способности студентов на практике. Эти проблемы приводят к отсутствию инновационного мышления в преподавании масляной живописи.

Важность развития новаторского мышления студентов при обучении масляной живописи

Новаторское мышление никогда не бывает, как «река без истока, дерево без корней». Новаторское мышление также занимает важное место в области искусства. Чтобы понять инновационное мышление в процессе обучения масляной живописи с точки зрения науки, необходимо сосредоточиться на изучении превращения визуального опыта людей в мир природы, который всегда находится в состоянии непреходящей красоты.

Картины выражают жизненные чувства художника и его собственную жизненную философию. Еще в Древнем Китае говорилось, что художники искали «чувство к пейзажу». Картины маслом выражают личные мысли и эмоции художника, а способность творческого мышления является фундаментальным

элементом, который помогает художнику поднять высоту творческого мышления. Из этого мы можем сделать вывод, что новаторское мышление напрямую влияет на коннотацию произведений масляной живописи.

С момента развития образования в области масляной живописи в Китае зарубежная система обучения масляной живописи использовалась для усвоения некоторых дополнительных характеристик традиционной китайской живописи. Это не только проявление развития образования масляной живописи в Китае, но и проявление инноваций. Обучение за рубежом способствует обмену опытом и продвижению масляной живописи по каналам системы образования.

В настоящее время в китайских учебных заведениях по-прежнему существует проблема с обучением масляной живописи, которая ограничивается традиционным копированием учебного материала. Проблему можно сформулировать как несоответствие между пожеланиями студентов и существующим правилом обучения на основе копирования.

Если студенты овладевают только техникой рисования, а в создаваемых работах отсутствуют эмоции и новаторство, будет сложно привлечь внимание людей из-за отсутствия нового взгляда на художественную красоту. Таким образом, развитие инновационного мышления студентов посредством обучения масляной живописи имеет очень важное практическое значение.

Во-первых, реалистическая живопись имеет не только художественную ценность, но и важное социальное значение. Следовательно, если преподаватели смогут сознательно культивировать новаторское мышление студентов в процессе выполнения учебных работ, то студенты смогут автономно реорганизовать существующие образы в соответствии со своими собственными идеями и пониманием, а реорганизованные образы приобретут статус новой

творческой идеи. В результате полностью задействуется воображение учащихся и активизируется целенаправленное мышление.

Во-вторых, необходимо повысить эффективность эмоционального воспитания. Изобразительное искусство является важным носителем художественных эмоций. Живопись маслом – это форма выражения идеи автора средствами изобразительного искусства. Благодаря обучению масляной живописи учащиеся могут передать в работе свои художественные эмоции.

Инновационные методы обучения студентов при обучении рисованию маслом в вузах

Педагог должен помогать учащимся выработать правильные новаторские идеи.

Роден сказал: «Так называемые мастера используют свои глаза, чтобы видеть то, что видели другие, и находят красоту в том, к чему другие, кажется, привыкли».

Другими словами, создание художественных образов происходит на основе наблюдения за утонченными нюансами предметов в реальной жизни. Это не копирование природных объектов.

Развитие инновационного мышления студентов не означает полное отрицание предыдущей системы обучения и подрыв традиций. «Причудливое мышление» как результат бессистемной фантазии не играет положительной роли в развитии инновационного мышления.

Например, уточнение Пикассо роли моделирования в абстрактном искусстве включает в себя тщательное наблюдение за объективными вещами, нахождение правил обобщения моделирования для формирования его собственного художественного языка, а затем реструктуризацию и реорганизацию элементов в своем творении для формирования оригинального личного стиля.

Таким образом, преподаватели должны сначала:

- 1) разработать концепцию обучения;
- 2) направить студентов на обоснование инновационных идей;
- 3) помогать студентам понять инновационное содержание и направление исследований, важных для развития академической живописи маслом;
- 4) составить глоссарий основных характеристик обучения рисованию (живописи) маслом;
- 5) пояснять студентам опасность появления «слепых инноваций» вследствие увлечения оригинальными характеристиками, не имеющими отношения к рисованию (живописи) маслом.

Воспитание дивергентного научного подхода к изучению искусства в многонациональной стране

Китай и Россия – многонациональные страны. Исторические события и культурные корни, художественные и графические достижения жителей связаны с местными особенностями, климатом.

Понятие дивергентность означает «биологическое расхождение признаков организмов в процессе эволюции» (М.: Русские словари, 2003. С. 249). Впервые его использовал Чарльз Дарвин в своих научных работах. Однако в искусствоведческих работах термин позволяет определить особенности представленной картины, но не систематизацию художественного и графического наследия в целом.

Психологи обычно считают, что дивергентное мышление является наиболее важной характеристикой творческого мышления. Дивергентное мышление – это полный спектр мышления (озарения), основанный на осмыслении полученной информации.

С позиции педагогической практики мы отмечаем, что важно научить студентов добывать научную информацию, помогающую выделить оригинальность

художественного или педагогического эксперимента. Развивая творческое мышление студентов, важно также развивать дивергентное мышление студентов, стимулирующее мотивацию к новым знаниям и явлениям.

Учащимся важно понимать сущность дивергентного мышления, так как в науке появляется новый инструментарий для изучения наследия. Например, дивергентная систематизация изобразительного искусства позволяет сконструировать матрицу графических стилизованных элементов в полиэтничном регионе многонациональной страны [1].

Традиционный метод обучения заключается в том, чтобы позволить студентам получить хороший опыт, не принимая во внимание воссоздание преемственности на основе изучения педагогического и художественного наследия.

В процессе обучения следует поощрять студентов к изменению устоявшейся традиции в масляной живописи и созданию авторского произведения искусства как феномена отражения индивидуального дивергентного мышления. Создание собственного стиля можно назвать «резюмированным» творческим режимом изучения изобразительного искусства.

Во-первых, дивергентное мышление дает предметам новые образы, такие как перестановка компонентов разных вещей, объединение их в новые сочетания для выражения определенного значения.

Например, египетский «Сфинкс» и китайские «Драконы» – все работы созданы в рамках дивергентного мышления.

Во-вторых, цвет является важной частью живописи. Смелое использование преувеличенных цветов может лучше выразить чувства создателя. Это требует от студентов смелости в цветовой композиции масляной живописи.

В-третьих, необходимо изучать законы природы (солнечный свет и цвет на пленэре). В этом процессе дивергентное мышление студентов будет смягчено для того, чтобы лучше развивать внимание на рефлексах, создаваемых природой.

Вывод. Мы рассмотрели особенности поиска новых горизонтов в педагогической практике на основе преемственности художественного наследия, обмена опытом, традициями и востребованными инновациями. Изучение разнообразных направлений в искусстве способствует развитию инновационного мышления у студентов. Обучение масляной живописи нельзя проводить за закрытыми дверями. Созданные таким образом работы уже не подходят для отражения общественного развития первой половины XXI в. Новые научные подходы к изучению искусства масляной живописи на основе межпредметных связей позволяют применить в учебном процессе такие понятия, как целенаправленное творческое воображение студентов, дивергентная систематизация изобразительного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ткалич С. К.* Дивергентная систематизация изобразительного искусства в структуре этнохудожественного наследия: моногр. М.: Изд-во МГОУ, 2011. 116 с, ил.
2. *Ломов С. П.* Живопись. М.: Агар, 2008. 232 с.
3. *Беда Г. В.* Живопись: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. 192 с.
4. *Лужецкая А. Н.* Техника масляной живописи русских мастеров. М.: Искусство, 1965.
5. *Ростовцев Н. Н., Игнатьев С. Е., Шорохов Е. В.* Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. М.: Просвещение, 1989. 207 с.
6. 徐少华.论油画教学中学生创新思维的培养.湖北函授大学学报, 2016 (13) [Сюй Шаохуа. О воспитании у студентов инновационного мышления при обучении масляной живописи //

- Журнал заочного университета Хубэй. 2016 (13)]. URL: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=HBHS201613050&uniplatform=NZKPT&v=7dbGT10WRJEjilhAcSjnfYHWvcByGYvESFVkpkhx_Oxj8r5njdapEDCNO30Z7vls (дата обращения: 19.04.2021).
7. 沈建华. 浅议油画教学中如何有效培养学生创新思维[J]. 美术教育研究, 2019 (13): 154–155 [Шен Цзяньхуа. Как эффективно развивать новаторское мышление учащихся при обучении масляной живописи // Исследования в области художественного образования. 2019 (13): 154–155]. URL: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=MSJY201913074&uniplatform=NZKPT&v=4jdgK_0NydarDnnqoc71QttG8B78uisoYiqUiD07sMeYwU0MwppOqML6FXNeJsg_ (дата обращения: 19.04.2021).
 8. 靳洪莲. 西方传统油画技法与东方绘画表现形式的渗透与融合. 绥化学院学报, 2008 [Цзинь Хунлиань. Проникновение и интеграция западных традиционных техник масляной живописи и восточной живописи // Журнал Университета Суйхуа, 2008]. URL: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2008&filename=SHSZ200802037&uniplatform=NZKPT&v=9UOmWkCFVRbJhL9ksMbDA65EnzWrjuDDDD7hKBKqt6MzaNQ0peqGHBUE-zjxI5s> (дата обращения: 19.04.2021).
 9. 吴宗勤. 转化与对接——油画写生与创作教学的思考 [J]. 艺术教育, 2011 (4) [У Цзунцинь. Трансформация и стыковка. Размышления об обучении масляной живописи от жизни и творчества // Художественное образование. 2011 (4)]. URL: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=YSJY201004043&uniplatform=NZKPT&v=mf2AeJ6W6mL151esbZ5nZ8YcoCzkNDAG4wKX4ubH84Tq_o-uCVVEg8FNNMzulKcy (дата обращения: 19.04.2021).
 10. 韩丽娜. 浅议中学美术课堂中的油画欣赏 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2013 [Хан Лина. Краткое обсуждение признания масляной живописи в средней школе изобразительного искусства. Харбин: Харбинский педагогический университет, 2013]. URL: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201401&filename=1013360196.nh&uniplatform=NZKPT&v=TTiLY2I8iGjkBiGoCTyAqej-Y6gd5rw4cPISAfIzBKuH8-7YBWO4fYd-7V18TC76w> (дата обращения: 19.04.2021).
 11. 姚亚龙. 新疆高等院校油画教学与人才培养模式研究 [D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2013 [Яо Яолун. Исследование моделей преподавания масляной живописи и развития талантов в университетах Синьцзяна. Урумчи: Синьцзянский педагогический университет, 2013]. URL: <https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/D342307> (дата обращения: 19.04.2021).
 12. 丁宁. 美术心理学[M]. 哈尔滨: 黑龙江出版社, 2016 [Дин Нин. Психология искусства. Харбин: Издательство изящных искусств Хэйлунцзян, 2016].

REFERENCES

1. Tkalich S. K. *Divergentnaya sistematizatsiya izobrazitel'nogo iskusstva v strukture etnokhudozhestvennogo naslediya: monogr.* Moscow: Izd-vo MGOU, 2011. 116 p., ill.
2. Lomov S. P. *Zhivopis.* Moscow: Agar, 2008. 232 p.
3. Beda G. V. *Zhivopis: ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov.* Moscow: Prosveshchenie, 1986. 192 p.
4. Luzhetskaya A. N. *Tekhnika maslyanoy zhivopisi russkikh masterov.* Moscow: Iskusstvo, 1965.
5. Rostovtsev N. N., Ignatyev S. E., Shorokhov E. V. *Risunok. Zhivopis. Kompozitsiya: khrestomatiya.* Moscow: Prosveshchenie, 1989. 207 p.
6. Xu Shaohua. On the education of students of innovative thinking when teaching oil painting. *Hubei University Correspondence Journal.* 2016 (13). Available at: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=HBHS201613050&uniplatform=NZKPT&v=7dbGT10WRJEjilhAcSjnfYHWvcByGYvESFVkpkhx_Oxj8r5njdapEDCNO30Z7vls (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)

7. Shen Jianhua. How to effectively develop students' innovative thinking while teaching oil painting [J.]. *Research in Arts Education*. 2019 (13): 154–155. Available at: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=MSJY201913074&uniplatform=NZKPT&v=4jdgK_0NydarDnnqoc71QttG8B78uisoYiqUiD07sMeYw_U0MwppOqML6FXNeJsg_ (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)
8. Jin Honglian. Penetration and integration of Western traditional oil painting techniques and oriental painting. *Suihua University Journal*. 2008. Available at: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2008&filename=SHSZ200802037&uniplatform=NZKPT&v=9IOmwKCFVrbJhL9ksMbDA65EnzWrjuDDDD7hKBKqt6MzaNQ0peqGHBUE-zjxI5s> (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)
9. Wu Zongqin. Transformation and docking. Reflections on teaching oil painting from life and work [J]. *Art education*. 2011 (4). Available at: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=YSJY201004043&uniplatform=NZKPT&v=mf2AeJ6W6mL151esbZ5nZ8YcoCzkNDAG4wKX4ubH84Tq_o-uCVVEg8FNNMzulKcy (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)
10. Han Ling. *A Brief Discussion on the Recognition of Oil Painting in Fine Arts High School* [D]. Harbin: Harbin Normal University, 2013. Available at: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201401&filename=1013360196.nh&uniplatform=NZKPT&v=TTiLY2I8iGjkBiGoCTyAqej-Y6gd5rw4cPISaFIzbKuH8-7YBWO4fyd7V18TC76w> (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)
11. Yao Yalong. *Research on Models of Oil Painting Teaching and Talent Development at Xinjiang Universities* [D]. Urumqi: Xinjiang Normal University, 2013. Available at: <https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/D342307> (accessed: 19.04.2021). (In Chinese)
12. Ding Ning. *Psychology of Art* [M]. Harbin: Heilongjiang Fine Arts Publishing House, 2016. (In Chinese)

Ню Яфэй, Китай, студент второго курса аспирантуры художественно-графического факультета, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: 674480540@qq.com

Niu Yafei, China, PhD post-graduate student (Year 2), Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: 674480540@qq.com

Статья поступила в редакцию 24.05.2021

The article was received on 24.05.2021