

УДК 378.4
ББК 74.489

DOI: 10.31862/1819-463X-2022-6-66-71

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ В КИТАЕ

К. М. Зубрилин, И. И. Новожилов

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики обучения традиционной китайской живописи и реалистической масляной живописи в Китае. Происходит знакомство с традиционной китайской живописью, которая обладает неповторимыми чертами, лежащими в основе китайской культуры. Говорится о взаимодействии русского и китайского искусства. Основное внимание акцентировано на методах преподавания русских художников-педагогов: П. П. Чистякова, К. М. Максимова, Е. И. Игнатьева, К. И. Финогенова и других. В статье раскрыто, как русская система художественного образования легла в основу китайской академической живописи.

Ключевые слова: реалистическая масляная живопись традиционная живопись Китая, творческий метод, методика обучения живописи, методическая система.

Для цитирования: Зубрилин К. М., Новожилов И. И. История возникновения методики обучения реалистической масляной живописи в Китае // Наука и школа. 2022. № 6. С. 66–71. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-6-66-71.

THE HISTORY OF THE METHOD OF TEACHING REALISTIC OIL PAINTING IN CHINA

К. М. Zubrilin, I. I. Novozhilov

Abstract. The article discusses the issues of teaching methods of traditional Chinese painting and realistic oil painting in China. Traditional Chinese painting, which has unique features underlying Chinese culture, is introduced. The interaction of Russian and Chinese art is described. The main attention is focused on the teaching methods of Russian artist teachers: P. P. Chistyakov, K. M. Maksimov, E. I. Ignatiev, K. I. Finogenov and others.

© Зубрилин К. М., Новожилов И. И., 2022

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

The article reveals how the Russian system of art education formed the basis of Chinese academic painting.

Keywords: *realistic oil painting, traditional Chinese painting, creative method, painting teaching methodology, methodological system.*

Cite as: Zubrilin K. M., Novozhilov I. I. The history of the method of teaching realistic oil painting in China. *Nauka i shkola*. 2022, No. 6, pp. 66–71. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-6-66-71.

В настоящее время отношения между Россией и Китаем в области художественного образования развиваются стремительно. В творческих вузах Китая в рамках профессиональных дисциплин идет изучение традиционной школы китайской живописи, но в последнее время актуальным становится и обучение реалистической масляной живописи.

Рассмотрим и выявим специфические и типологические особенности обучения китайской традиционной живописи. Изучение этого вида искусства дает нам возможность выявить предпосылки формирования современной культуры, связь традиций и инноваций.

Тесная связь китайской философии и живописи, каллиграфии и архитектуры повлияла на появление оригинального национального искусства Китая.

Художники-ремесленники в своих работах были ограничены в свободе самовыражения, в основном их живописная манера была «под контролем». В большинстве своем они рисовали своего заказчика, а изображение птиц, рыб, насекомых или пейзажа служили своего рода декоративным фоном.

Однако те из них, кто занимал высокое социальное положение, видели в живописи способ наслаждения природой, через нее они выражали свои философские взгляды.

Дух был первичен, именно поэтому пейзажи не могли быть просто повторением окружающей действительности, они были чем-то вроде слияния природы и внутренних переживаний автора.

Основной лейтмотив – это стремление развить в человеке чувство прекрасного. Именно поэтому в работах каждого художника чувствуется это. Их искусство призывает беречь природу и уметь наслаждаться даже самыми неприметными и повседневными ее творениями.

Живопись в основном представляла абстрактное понятие, совмещающее в себе соединенные в гармонии чувства человека и окружающего его мира. Не материальное слияние с природой было их целью, мастера китайской живописи стремились к духовному объединению с природой. Поэтому принципы перспективы их мало интересовали.

В отличие от западной живописной школы, где художники воспринимали природу как объект, в Китае ее относили к почетному субъекту. Для того чтобы постичь природу, ее нужно было видеть, воспринимать «насквозь», это позволяет увидеть ее истинную форму. Природа наделяет человека талантом, что бы он мог чувствовать жизнь, ее энергию, духовный мир и впоследствии смог это передать в своих картинах.

Если разложить процесс изображения предмета на этапы, то сначала художник выделяет лишь то, что считает важным, включая лишь те детали, которые не противоречат его видению. Задний план и окружающее пространство в основном остается пустым. Делается это для того, чтобы зритель мог свободно домыслить то, что хотел сказать автор [1, с. 2].

Китайские художники не создают на своих картинах эффект трехмерного

пространства, но и плоскими их нельзя назвать. Эффекта пространства они достигали благодаря мастерскому владению линией. Именно линия определяет пространственные отношения в картине. Вслед за линией творцы пользовались цветовым пятном, а точнее, его градациями, что позволяло создавать пространство по принципу воздушной перспективы.

Понять пейзаж не всегда просто, так как основная сложность заключается в двойственности значения сюжета. Нужно принимать во внимание поэтичность, которая присуща всему китайскому искусству, которая использовалась для выражения чувств или пожелания различных благ. Именно этим и пропитана пейзажная живопись Китая. Зритель должен внимательно изучить эти произведения, чтобы понять значимость средств выражения китайского искусства. Каждое произведение начнет открывать для зрителя глубокие чувства радости, тишины, печали и невероятной силы природы бытия.

В свою очередь, масляная живопись в Китае появилась не более века назад, что является результатом контактов с Западом, в том числе и Россией. Базовое обучение, в котором особое внимание уделяется рисованию, анатомии, перспективе, является основой европейской системы обучения живописи. Учебный план по специальности «живопись маслом» с 1940-х гг. по-прежнему соответствует нормам европейского академического образования. Несмотря на различие методик и стилей, базовые вещи, такие как придание объема путем использования бокового освещения и сильного контраста света и тени, позволяют также проследить тонкие переходы цвета для определения насыщенности. Строгие правила включают в себя этапы выполнения работы, методы. Только после многодневной монотонной повторяющейся и даже временами скучной работы студенты приобретают нужные навыки и прогрессируют.

Педагоги отмечают большое значение в рисовании эскизов и набросков. Студенты не до конца понимают особенности работы со светом и тенью как основными средствами живописи. Также в большинстве работ уделяется недостаточно внимания выражению эмоций, что может быть связано с отсутствием подготовки в этой области в практике рисования набросков. Данные задачи удалось решить путем внедрения советской системы академического образования, а именно создания реалистичных портретов, подчеркивающих мазки кистью, выражающих субъективные эмоции (личные).

Принципы преподавания масляной живописи в Китае сочетают в себе глубокое изучение европейского реалистического искусства, неоклассицизма и европейскую живопись XIX в., а также живопись эпохи Возрождения. Таким образом, живопись маслом, которая является западной и европейской, имеет менее чем столетнюю историю в Китае.

Благодаря русской реалистической школе, во второй половине XX в. определилось направление развития китайской современной живописи, основу которой составляют ее методические установки.

Известный ученый-педагог Евгений Иванович Игнатъев, доктор педагогических наук, профессор Художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина написал книгу «Психология рисунка и живописи». В 1959 г. она была переведена на китайский язык и большим тиражом разошлась по всему Китаю.

В большей степени на формирование китайской системы художественного образования оказали влияние русский художник-педагог Павел Петрович Чистяков с его знаменитой педагогической системой, и художник-педагог Константин Мефодьевич Максимов, который, работая в Китае, стал своего рода

посредником для передачи русского художественного метода.

К 1953 г. Китай осуществил «Первый пятилетний план» и выдвинул требования к формализации изобразительного искусства. Суть формализации заключалась в подготовке специалистов в области изобразительного искусства, преподавателей, которые владеют одной дисциплиной. Как было отмечено, для достижения данной цели необходимо подключить к работе большое количество профессиональных преподавателей, хорошо знающих свое дело. В соответствии с этими требованиями неквалифицированные или низкоквалифицированные кадры более не допускались к работе и обучению. Традиции революционного времени отражаются в реализации интересов рабочих, солдат и крестьян, популяризации искусства в обществе, но ко всему прочему оно остается низкого профессионального уровня.

На данном этапе произошло внедрение советской художественной системы, которая соответствовала требованиям китайского художественного образования. Что важно, советское художественное образование в то время имело две отличительные особенности: во-первых, оно было сосредоточено на идеологии. Во-вторых, оно пропагандировало реализм и требовало профессиональной подготовки художника. Эти требования, несомненно, соответствуют ожиданиям Китая, в том числе и в области художественного образования.

Китайская система образования преследовала демократические и научные идеалы патриотического общества, внедряла западную академическую систему академического образования, коренным образом изменившую традиционный китайский метод, что оказало большое влияние на современное китайское искусство.

1 мая 1954 г. в Москве на празднике присутствовала китайская делегация.

Итогом этой встречи стало реформирование в области художественного образования, и русское искусство стало набирать популярность в Китае [2].

В 1950–1960 гг. происходит культурный обмен между Китаем и СССР, в искусстве и архитектуре преобладает русский стиль.

В это время большое количество китайских студентов отправляли в СССР для обучения изобразительному искусству. Система преподавания Чистякова была одной из самых востребованных во всех художественных заведениях.

Большое значение в методике П. П. Чистякова отводилось рисунку, а также технике и упорному труду. Начиналось обучение с построения геометрических фигур и тел, затем переходили к рисованию гипсового орнамента. Следующий этап – построение головы, ее частей, изучение пейзажа и знакомство с перспективой. Вслед за рисунком изучали тоновой рисунок, затем работали с цветом. Финальный этап – это изучение композиции и создание собственной картины, которая раскрывает идейный замысел автора [3, с. 6].

С 1 октября 1959 г. были опубликованы следующие изменения в системе преподавания. На кафедре масляной живописи студенты сначала 3 года обучались академической живописи, а после прохождения строгих экзаменов их отбирают преподаватели студии для дальнейшего двухлетнего обучения в студии. Они получают ценный опыт от преподавателей. Каждая студия имеет свои особенности и методы обучения, художественные стили. Содержание курса также отличается. Таким образом студенты обучаются 5 лет, внутри системы образования они выбирают между китайской живописью, масляной живописью, гравюрой, скульптурой.

Отделение масляной живописи способствовало изучению рисунка, что связано с совершенствованием базовых навыков рисования. Предпринимались

разные методы по исследованию рисования в Китае, проводились эксперименты в национальном стиле с акцентом на плоскую однолинейную живопись и преподаванием авторской системы Чистякова.

К. М. Максимов также оказал большое влияние на формирование китайской масляной живописи. Его пребывание в Китае 1955–1957 гг. оказало положительный эффект на развитие искусства.

Между этими двумя художниками есть общая черта, они оба не поощряют метод копирования, они не считали такие работы творчеством.

В основу методики Максимова легли такие правила, как введение пленэрных занятий в обучение, постоянная практика для выработки художественной техники.

Основные задачи, которые ставил перед собой педагог включали в себя рисование с натуры, чувство цвета и его соотношение, анализ своей работы.

Константин Иванович Финогенов – известный художник-педагог много времени проводил в Китае, рисуя и проводя культурный обмен в области изобразительного искусства.

Таким образом, используя знания и опыт выпускников, получивших образование, была создана Академия изобразительных искусств Китая. В качестве дипломных работ предпочтение

отдавалось советской художественной школе.

В 2017 г. произошел прорыв, и руководство двух стран – России и Китая – договорились и создали один из крупнейших международных проектов Московский институт искусств, в рамках этого проекта студенты из Китая имеют возможность поступить на совместную образовательную программу 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство». Реализация этого проекта осуществляется с использованием ресурсов двух вузов-партнеров – Московского педагогического государственного университета (Россия) и Вэйнянского педагогического университета (КНР). Выпускники этого проекта владеют методиками как традиционной китайской живописи, так и реалистической масляной живописи и планируют пойти в общеобразовательные школы и центры дополнительного образования Китая, чтобы обучать детей изобразительному искусству, в том числе и реалистической масляной живописи [4].

Отметим тот факт, что в результате влияния русской художественной школы реализм стал методом выражения традиционного искусства. Знакомство с методиками обучения реалистической масляной живописи с каждым годом становится актуальным в образовательных организациях Китая и России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яковлева Н. Ф. Традиционная китайская живопись: культурологический анализ: дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. Чита, 2013. 176 с.
2. Максимов К. М. Выступление на заседании союза художников // Искусство. 1955. № 7. С. 46–48.
3. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. 1832–1919. М.: Искусство, 1953. 593 с.
4. Зубрилин К. М., Ван Мэй. Роль Российско-Китайского сотрудничества в становлении художественно-педагогического образования Китая // Право и практика. 2016. № 3. С. 166–169.
5. Чжао Цзе. Роль советско-китайского сотрудничества в становлении художественного образования в Китае // Изв. Южного федерального ун-та. 2012. № 10. С. 81–89.

REFERENCES

1. Yakovleva N. F. Traditsionnaya kitayskaya zhivopis: kulturologicheskiy analiz. *PhD dissertation (Culturology)*. Chita, 2013. 176 p.

2. Maksimov K. M. Vystuplenie na zasedanii soyuza khudozhnikov. *Iskusstvo*. 1955, No. 7, pp. 46–48.
3. Chistyakov P. P. *Pisma. Zapisnye knizhki. Vospominaniya. 1832–1919*. Moscow: *Iskusstvo*, 1953. 593 p.
4. Zubrilin K. M., Van Mey. Rol Rossiysko-Kitayskogo sotrudnichestva v stanovlenii khudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya Kitaya. *Pravo i praktika*. 2016, No. 3, pp. 166–169.
5. Chzhao Tsze. Rol sovetsko-kitayskogo sotrudnichestva v stanovlenii khudozhestvennogo obrazovaniya v Kitae. *Izv. Yuzhnogo federalnogo un-ta*. 2012, No. 10, pp. 81–89.

Зубрилин Константин Михайлович, кандидат педагогических наук, декан художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Zubrilin Konstantin M., PhD in Education, Dean, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Новожилов Илья Игоревич, аспирант кафедры живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: ilyanovozhilov94@mail.ru

Novozhilov Ilya I., PhD post-graduate student, Painting Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: ilyanovozhilov94@mail.ru

Статья поступила в редакцию 08.09.2022

The article was received on 08.09.2022