

УДК 75

Развитие преподавания русской масляной живописи в Китае

Цинь Сяофэн

Аспирант,
Дальневосточный федеральный университет,
690091, Российская Федерация, Владивосток, ул. Суханова, 8;
e-mail: nijim0025@mail.ru

Аннотация

Говоря о художественном образовании в Китае, будь то прошлое, настоящее или будущее, нельзя оставить без внимания особые отношения между китайской и российской (советской) масляной живописью. Развитие китайской масляной живописи нераздельно связано с творческой концепцией реалистической живописи и способами ее преподавания, независимо от того, в какой временной период реалистическая масляная живопись является главным способом преподавания искусства, вбираемым нами. В данной статье рассматривается влияние русской живописи реалистического стиля на обучение живописи в Китае с 50 годов XX века; в то же время Китай всесторонне учился у Советского Союза до начала XXI века. Ведется сопоставительный анализ мастерских живописи и учебных программ Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Центрального института художественного искусства, чтобы показать путь развития обучения русской живописи реалистического стиля в Китае. Наше исследование о путях развития обучения русской живописи в Китае' на самом деле является обсуждением в культурном аспекте, а также сопоставительным исследованием и исследованием о влиянии в культурном смысле. Преемственность традиций русской живописи и реформа в ее развитии приносят новые рефлексии в обучение художественному искусству в современном Китае.

Для цитирования в научных исследованиях

Цинь Сяофэн. Развитие преподавания русской масляной живописи в Китае // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 6А. С. 134-142.

Ключевые слова

Образование, реалистическая масляная живопись, русские художники, Китай, произведения искусства, академия, обучение, сотрудничество, развитие.

Введение

Начало 50-х годов можно назвать периодом всестороннего обучения масляной живописи китайских художников у советских живописцев, самыми основными способами обучения в Китае являются «приглашение» (приглашение специалистов) и «выход вовне» (отправлять за границу на учебу).

«Приглашение»

Среди этих двух методов обучения, наиболее глубокое влияние оказал метод «приглашения», который до настоящего времени имеет большое значение для развития живописи Китая. Метод «приглашения» преобразовался в конкретные действия, когда советские художники организовывали в Китае курсы масляной живописи, например: «Курсы масляной живописи К.М. Максимова»¹, «Курсы масляной живописи К.С. Мельникова»², «Курсы масляной живописи Е. Попова»³ и т.д. Среди этих курсов наибольшее влияние оказали «Курсы масляной живописи К.М. Максимова»⁴, он не только подготовил и взрастил группу китайских художников, пишущих маслом, занявших важное место в истории; одновременно он заложил основу системы обучения масляной живописи в Китае (Система преподавания П.П. Чистякова).

В то время «Курсы Максимова» являлись именно курсами масляной живописи, основным направлением которых было преподавание основ масляной живописи и творчества и руководство в этом направлении. Во-первых, говоря с точки зрения фундаментальной живописи, этапы научного постепенного и планомерного написания маслом, органическое слияние контурного рисунка и красок, а также технику выражения рисунка кожи и композиции, особое внимание при обучении обращалось на тренировку учениками умения изображать емкость структуры.

Во-вторых, говоря с точки зрения написания произведения маслом, важно позволить ученику испытать глубину жизни, собрать сырой материал, сформировать, вообразить и т.д., согласно принципу создания реалистичных произведений, удовлетворить потребность их произведений в гармонии идейности и эстетичности.

Курсы масляной живописи Максимова – это его специальные курсы, строго соответствующие общим принципам образования в российских институтах искусства, которые посредством «системы преподавания Чистякова» стали научным фундаментом и опорой российской системы художественного образования и техники живописи. Из-за нехватки времени по плану академических часов невозможно полностью удовлетворить требования российских институтов искусства, но в план содержания специального курса вошло почти что

¹ В период 1955-1957 правительство Китая пригласило Максимова для поддержки художественного образования в КНР, также были открыты курсы масляной живописи в Центральном художественном институте, он обучал советским способам письма маслом и оказывал содействие только что созданному факультету масляной живописи в составлении учебной программы. После 1949 года, когда первая группа художников получила надлежащее художественное образование, еще большее число художников прошло обучение на его курсах.

² 1956 год (Ухань) и 1991 год (Пекин).

³ С октября 1960 года по 1962 год.

⁴ Учащиеся курсов: Фэн Фасы, Цзянь Цзюньчжань, Цзинь Шаньни, Юй Чанган, Ван Дэцзу, Юй Юньтянь, Юнь Хао, Вэй Чуаньни, Ван Чжичжу, Ван Люцю, Ван Чэни, Жэнь Мэнчжан, Цинь Чжэн, Лу Гоин, Хэ Кундэ, Цзянь Бэйсинь, Гао Хун, Тун Цзинхань, Чжан Вэньсинь, Шан Хушэн, Хоу Иминь.

все самое лучшее из учебных программ российских художественных институтов, основными дисциплинами курса были контурный рисунок, цвет (масляная живопись), творчество. Такого рода специальный курс и современные дисциплины Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина практически аналогичны [Ван Цзяньфэн, 2012, 25].

«Выход за границу»

В период с 1953 по 1962 гг. Китай непрерывно посылал в Советский Союз учиться за счет государства несколько партий студентов по специальности изобразительного искусства; такого рода, казалось бы, нормальный учебный обмен, на самом деле, по существу, был конкретным действием в отношении культурной стратегии государства в то время.

В 1953 году в первой партии студентов по специальности изобразительного искусства, посланных на учебу в Советский Союз были: Ли Тяньсян, Цянь Шаою, Чэн Юнцзян, Чэнь Цзуньсань. Во второй партии в 1954 году были посланы: Линь Ган, Цюань Шаньши, Сяо Фэн, Ци Мудун, Чжоу Чжэн. В 1955 году в составе третьей партии были следующие студенты: Ло Гунлю, Дэн Пэн, Го Шаоган, Ван Баокан, Чжоу Бэньи, Ма Юньхун, Цзи Сяоцю, Ли Юйлань (Чэнь Пэн), Шао Дачжэнь, Си Цзинчжи, Ли Баонянь, Сюй Минхуа. [Чжан Хуацин, 2010, 3].

Рисунок 1 - Цюань Шаньши с ректором института живописи имени Репина Орешниковым во время учебы в СССР (на заднем плане Си Цзинчжи, Цянь Шаою, Шао Дачжэнь)

Положительное влияние этой группы студентов, обучавшихся в Советском Союзе, находит свое отражение во многих аспектах, основной акцент делается на их аудиторное обучение в крупных институтах живописи, особенно на их обучение в России (бывший Советский Союз) идеям создания масляной живописи и техники живописи и т.д. Это имеет большую

стимулирующую роль в распространении и популяризации развития китайского искусства (масляной живописи) и образования.

Поворот в преподавании масляной живописи в Китае

После 1957 года отношения между Китаем и СССР изменились, что привело к прекращению отношений в области искусства. С началом политики реформ и открытости, отношения Китая и СССР восстановились и начали стабильно развиваться, вслед за этим возобновился и культурный обмен.

В 1991-ом году Центральная академия изящных искусств и Китайская Академия изящных искусств совместно пригласили профессора Мыльников с его женой посетить Китай и в очередной раз открыли «Учебный курс масляной живописи Мыльников» спустя 35 лет после того, как Мыльников первый раз приехал в Китай. Кроме его спутницы, жены Алисы, прибыл также профессор Песиков, занимавший в то время должность заведующего факультета масляной живописи института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В первый раз в 50-е годы был неординарный политический обмен, а на этот раз визит в Китай для преподавания, можно сказать, дал еще одну возможность переосмыслить русскую живопись в области китайского искусства.

В 1991 году курс краткосрочной подготовки по масляной живописи Мыльников длился две недели. В нем принимали участие сотрудники, приехавшие из 12 художественных институтов Китая, в том числе У Леюн (Синьцзянский художественный институт), Чжан Дэцзянь (Тяньцзиньская Академия изящных искусств), Сяо Чэняжан (Хубэйская Академия изящных искусств), Пань Сяодун (Сианьская Академия изящных искусств), Чжан Ичунь (Хэбэйский педагогический университет), и т.д., всего 28 человек. Кроме преподавания, Мыльников также взял с собой в поездку более 40 небольших картин, которые в течение четырех дней были показаны на мини-выставке картин на третьем этаже павильона Центральной Академии изящных искусств. Выставку в общей сложности посетило более 500 человек, на которых она оказала большое влияние. В то же время, в начале, во время проведения и в завершение семинара, он провел три отдельных беседы с участниками по художественным концепциям, технике масляной живописи и художественных методов преподавания касающихся художников⁵[Мыльников и др., 1995, 2].

Профессионал в области превосходной реалистичной масляной живописи, Мыльников также является необыкновенно выдающимся педагогом по масляной живописи, и его академический статус в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина является почти непревзойденным. Множество китайских студентов смогли учиться у Мыльникова.

Начиная с 50-х годов, многие китайские студенты непосредственно окончили курсы при мастерской Мыльникова⁶, в том числе студенты, непосредственно связанные с Мыльниковом в советский период, такие как: Цюань Шаньши, Сяофэн и другие; в середине и конце 90-х: Сунь Тао, Гу Цзун и Ван Теню; после 2000 года студенты Тань Чаобо, Цзи Мин, Ли Цзин, Ван

⁵ Ян Хуэйминь, Сяо Чэнжан, Чжэн Дай участники семинара в то время, были ответственны за документирование основного содержания разговора.

⁶ Факультет живописи, мастерская монументальной живописи под руководством профессора А.А. Мыльникова.

Цзяньфэн и другие. Эти китайские студенты, непосредственно обучаясь в системе образования Мыльниковой, после успешного завершения учебы и возвращения на Родину продолжали свое обучение и преподавательскую работу в различных местах и регионах Китая в сфере масляной живописи. Не говоря уж о том, что они принимали активное участие и в системе образования Академии изящных искусств, и в профессиональных областях, они также еще сформировали уникальный пейзаж в сегодняшней китайской сфере масляной живописи [Ван Цзяньфэн, 2012, 30].

Эта группа работников в настоящее время работает, в основном, на таких платформах как: Центральная академия изящных искусств, Китайская академия изящных искусств, Академия искусства и дизайна университета Цинхуа и так далее, которые являются известными в стране вузами по специальности изобразительного искусства. Это множество художественных учебных и профессиональных учреждений; эта группа сможет в будущем непременно распространять и продвигать в Китае концепцию, творчество, способы преподавания искусства русской масляной живописи и другие наиболее важные практики.

На самом деле, поскольку имеется так много наследников и практиков русского искусства, поэтому и по сей день в Китае, по большей части, преподавание в Академиях изящных искусств напрямую следует традициям российской системы преподавания, а именно системе преподавания Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина

Сегодня профессиональное распределение в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина составляет ряд факультетов, за которыми следует ряд мастерских, названных в честь своих научных руководителей. Работает шесть мастерских живописи: мастерская А.А. Мыльниковой, мастерская Соколова, мастерская В.С. Пименова, мастерская О.А. Еремеева, мастерская В.В. Загонька, а также реставрационные мастерские масляной живописи. Хотя эти мастерские имеют различные особенности, но они находятся в одной большой системе и сфере преподавания, то есть, в области реалистичного преподавания живописи.

В 2006 году в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина состоялся китайско-российский форум по изобразительному искусству, и в ответе на вопрос о судьбе реализма в современном мировом искусстве господину Ван Чжуну⁷, главному редактору журнала «Искусство», научные руководители мастерских четко заявили, что они были верными сторонниками реализма, включая А.А. Мыльниковой, О.А. Еремеева, Соколова, А.К. Быстровой, В.С. Пименова, тогдашнего ректора Чаркина (скульптор) и многих других профессоров. Таким образом, идея реалистичного искусства является твердой основой Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина [Судьба реализма..., 2006].

⁷ Ван Чжун – Почетный профессор Российской академии художеств, заместитель директора теоретической комиссии ассоциации художников Китая, в прошлом главный редактор журнала “изобразительное искусство”(КНР).

В программе обучения всегда были четко определены для каждого курса и мастерских различные учебные задачи и академические планы. Что касается порядка постановки учебных дисциплин на курсах, то на каждом курсе, опираясь на подробный план обучения, самостоятельно определяются познания в теории и техники живописи, которые необходимо освоить. Студенты первого и второго курса на факультете масляной живописи принадлежат к этапу обучения базового отдела, и основная задача на этом этапе состоит в том, чтобы преподавать основные правила и методы моделирования, правила окраски, творческой композиции и т.д. А фундамент, который они закладывают в этот период, будет определять двусторонний выбор между учебой на 3-м курсе и мастерской.

Поскольку направление развития и стиль научного руководителя каждой мастерской в некоторой степени отличаются, поэтому после поступления на обучение в мастерскую, уровень и эстетический вкус каждого преподавателя, в свою очередь, решительно влияет на общее направление развития студентов. Таким образом, научный руководитель является центром каждой мастерской, и в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, научный руководитель имеет очень большую автономию. Это также является одной из гарантий обеспечения систематического преподавания во всех мастерских.

Мастерская Мыльникова относится к одной из шести мастерских, учрежденных факультетом масляной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, и является самой престижной мастерской в институте. В целом в отношении конкретных учебных дисциплин нет ничего особенного, содержание аудиторного обучения базового типа включает в себя: эскизы, масляную живопись, творчество (творчество не установлено в качестве обычного курса, то есть, не оказывает влияния на аудиторные часы, но занимает полное время каждого семестра). В отличие от других мастерских, также имеются фрески, мозаика на стекле и другие большие курсы живописи общего декоративного характера, имеющие практические и рабочие части.

Китайская Центральная академия изящных искусств

Развитие китайского искусства и образования в Академиях изящных искусств масляной живописи не может быть отделено от влияния русской масляной живописи, и это является неоспоримым фактом. Русская масляная живопись изменила и повлияла в определенной степени на порядок, процесс и направление развития китайской масляной живописи.

Развитие китайского искусства (масляной живописи) не может быть отделено от роли, которую во всем процессе обучения играют учебные заведения, но в истории развития китайского искусства (масляной живописи) одним из наиболее представительных образовательных учреждений, несомненно, является Центральная академия изящных искусств. Факультет масляной живописи Центральной Академии изящных искусств подчиняется типовому институту Центральной академией изящных искусств. Этот факультет имеет первую, вторую, третью и четвертую мастерские, основную кафедру, мастерскую с демонстрационными материалами, мастерскую для проведения семинаров и мастерскую для проведения обучения.

Факультет масляной живописи принимает студентов с первого курса основного отделения типового института, которые, если в первом полугодии поступают в отдельную мастерскую факультета масляной живописи, то должны на основном отделении по масляной живописи

сосредоточенно изучать предварительные дисциплины каждого профилирующего направления – базовые дисциплины по специальности масляная живопись. И через преподавание учителей каждой мастерской понять индивидуальные характеристики преподавания в соответствующих мастерских, а после удовлетворительной подготовки по соответствующим базовым курсам поступить на обучение в мастерскую; это также означает, что студенты действительно начали нормальное профессиональное обучение.

Несомненно, что больше всего история происхождения второй мастерской факультета масляной живописи связана с Санкт-Петербургским государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, она была основана около 1960 года. Самое раннее преподавание в мастерской проводилось под руководством господина Ло Гунлю, а примерно с 80-х годов под руководством Чжао Юпина, Ли Тяньсяна, Ду Цзяна, Дай Шихэ, Дин Илина, большинство из этих учителей обучались и повышали свою квалификацию в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В своей концепции преподавания они обращают внимание на сочетание техники европейской реалистичной живописи с традицией китайского искусства, особенно в аспекте цвета, уделяют особое внимание изучению методов изображения условного цвета и новому развитию этого метода в современную эпоху, делая упор на строгое сочетание базовой подготовки и поиску инициативы студентов.

В творчестве происходит стремление к реалистичному методу творчества, создается глубокое проникновение в жизнь, на основе ярких жизненных ощущений происходит взвешивание и отработка, реализуется богатая художественная выразительность. После десятилетий развития и эволюции постепенно сформировались свои собственные педагогические характеристики. На первоначальной основе с разных ракурсов утверждается развитие творческого потенциала студентов, усваиваются уникальные способы мышления живописи, в качестве содержания преподавания применяются все превосходные традиции живописи Китая и зарубежных стран до настоящего времени. Посредством научного подхода и систематического преподавания конкретных методов и навыков, студенты получают полную структуру познаний и профессиональные качества в области живописи. В то же время особое внимание уделяется подготовке творческих способностей студентов, постепенному улучшению сознания структуры картин и творческих способностей учащихся, а также построению моста между «духом» и «воплощением».

Причина, почему Центральная академия изящных искусств и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина выступают в качестве сравнительных объектов, прежде всего, потому что тот и другой в соответствующей стране были созданы давно. Позднее художественное творчество и развитие образования сыграли для каждой из стран определенную направленную руководящую роль, и концепции взаимного влияния имеют определенное сходство. Во-вторых, потому что студенты, подготовленные в каждом из этих двух художественных учебных заведений, сыграли важную роль в развитии масляной живописи в своей собственной стране, и вплоть до сегодняшнего дня они все еще имеют большое влияние в области искусства масляной живописи. Таким образом, этот сравнительный анализ обладает сравнительной научностью и целенаправленностью.

Заключение

В различных государствах развиваются различные виды искусства, которые в некой системе неотделимы от модели академического художественного образования, и

в Китае живопись в процессе развития никогда не удалялась от сферы реалистического искусства.

Но в области китайской масляной живописи, очень часто ошибочно приравниваются «реализм» и «реалистическое направление». Это мешает развитию обучения реалистической масляной живописи в Китае.

В России процесс развития непрерывно проходил радикальные изменения, вследствие чего появились различные формы искусства. Произведения мастеров классического периода К. Брюллов или российских передвижников конца 19 в. Репина, Сурикова, а также представителей абстрактного искусства Малевича, Кандинского и других это совершенно неповторимые и единственные в своем роде формы искусства.

Выше изложено сравнение основного положения вещей в сфере преподавания живописи в России и Китае. В современном академическом преподавании российской реалистической живописи (масляная живопись) существует много доступных к применению моментов.

Библиография

1. Ван Цзяньфэн. Мыльников и обучение масляной живописи и творчеству в Китае. Шанхайский университет, 2012. С. 25.
2. Обучение в Советском Союзе. URL: http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_02/28/22576148_0.shtml
3. Путь китайских художников к учебе за границей. URL: http://art.china.cn/education/2011-09/28/content_4513137.htm
4. Сайт факультета масляной живописи Китайской академии изящных искусств. URL: http://www.218art.com/www/?action_channel_name_cyhx.html
5. Судьба реализма в современном мировом искусстве: сборник статей китайско-российского форума по изобразительному искусству. 2006.
6. Сунь Юаньюань, Си Цзинчжи. Реалистическая живопись, реализм. Шаньдунское художественное издательство, 2011. С. 237.
7. Фан Вэньнань. Краткий анализ влияния советского художественного образования на китайскую масляную живопись (1949-1976) // Изобразительное искусство. 2010. С. 3.
8. Чжан Хуацин. Воспоминания. Ляонин, 2011. С. 13.
9. Ян Хуэйминь, Сяо Чэнчан, Чжэн Дай. Искусство как рождение жизни // Мировое искусство. 1992. С. 2.

The development of teaching Russian oil painting in China

Xiaofeng Qin

Postgraduate,
Far Eastern Federal University,
690950, 8, Sukhanova st., Vladivostok, Russian Federation;
e-mail: nijim0025@mail.ru

Abstract

Speaking of art education in China, whether past, present or future, one cannot ignore the special relationship between Chinese and Russian (Soviet) oil painting. The development of Chinese oil painting is not separately related to the creative concept of realistic painting and the ways in which it is taught, no matter what time period realistic oil painting is the main way of teaching art that we take. This article examines the influence of Russian painting of realistic style on the teaching of painting in China from the 50s of the twentieth century, when China comprehensively learned from

the Soviet Union until the beginning of the 21st century. A comparative analysis of painting and curriculum workshops of the St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I. Repin and the Central Institute of Art is being conducted to show the development of the teaching of Russian realistic painting in China. Our study on the “way of developing the study of Russian painting in China” is in fact a discussion in the cultural aspect, as well as comparative research and research on influence in the cultural sense. The continuity of the traditions of Russian painting and the reform in its development bring new reflections to the teaching of art in modern China.

For citation

Qin Xiaofeng (2018) Razvitie prepodavaniya russkoi maslyanoi zhivopisi v Kitae [The development of teaching Russian oil painting in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (6A), pp. 134-142.

Keywords

Education, realistic oil painting, Russian artists, China, artworks, academy, training, collaboration, development.

References

1. Fan Wannan (2010) A brief analysis of the influence of Soviet art education on Chinese oil painting (1949-1976). In: *Visual Arts*.
2. *Site of the faculty of oil painting of the Chinese Academy of Fine Arts*. Available at: http://www.218art.com/www/?action_channel_name_cyx.html [Accessed 12/12/2018]
3. Sun Yuanyuan, Xi Jingzhi (2011) *Realistic painting, realism*. Shandong Art Publishing House.
4. (2006) *The fate of realism in contemporary world art: a collection of articles of the Chinese-Russian forum on the visual arts*.
5. *The path of Chinese artists to study abroad*. Available at: http://art.china.cn/education/2011-09/28/content_4513137.htm [Accessed 12/12/2018]
6. *Training in the Soviet Union*. Available at: http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_02/28/22576148_0.shtml [Accessed 12/12/2018]
7. Wang Jianfeng (2012) *Mylnikov and oil painting and art training in China*. Shanghai University.
8. Yang Huimin, Xiao Chengzhang, Zheng Dai (1992) Art as the birth of life. In: *World art*.
9. Zhang Huaqing (2011) *Memories*. Liaoning.