

ПЕДАГОГИКА

(шифр научной специальности: 5.8.7)

Научная статья

УДК 37

doi: 10.18522/2070-1403-2025-112-5-263-268

АНАЛИЗ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ

© Юлия Сергеевна Ушанева¹, Ши Юнъюэ²

^{1,2}Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

¹ysushanyova@sfnu ²risalieva@sfnu.ru

Аннотация. Рассматриваются инновационные и традиционные подходы в современном художественном образовании Китая. Показана разница и общность принципов обучения, которых придерживаются китайские художники-педагоги, а также соотносит данный опыт с современными методами обучения. Материал статьи может быть полезен для составления образовательных программ по изобразительному искусству в системе дополнительного образования, истории искусств и культурологии.

Ключевые слова: методика обучения изобразительному искусству, традиционная китайская живопись, методы обучения, средства обучения.

Для цитирования: Ушанева Ю.С., Ши Юнъюэ. Анализ традиций и современных тенденций в художественном образовании Китая // Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 112. № 5. С. 263-268. doi: 10.18522/2070-1403-2025-112-5-263-268

PEDAGOGY

(specialty: 5.8.7)

Original article

Analysis of traditions and modern trends in Chinese art education

© Julia S. Ushaneva¹, Shi Yong Yue

^{1,2}Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

¹ysushanyova@sfnu ²risalieva@sfnu.ru

Abstract. This article is devoted to the study of innovative and traditional approaches in modern art education in China. The author examines the differences and commonalities of the teaching principles followed by Chinese artists-teachers, and also relates this experience to modern teaching methods. The material of the article can be useful for drawing up educational programs in fine arts in the system of additional education, art history and cultural studies.

Key words: methods of teaching fine arts, traditional Chinese painting, teaching methods, teaching tools.

For citation: Ushaneva Ju.S., Shi Yong Yue. Analysis of traditions and modern trends in Chinese art education. *The Humanities and Social Sciences*. 2025. Vol. 112. No 5. P. 263-268. doi: 10.18522/2070-1403-2025-112-5-263-268

Введение

Что бы провести анализ современных методик и тенденций в художественном образовании в Китае необходимо учитывать культурные, исторические и социальные факторы которые оказывали влияние на его становление. До наших дней сохранились труды известных теоретиков искусства. Изучение данного опыта важно не только для сохранения традиционных форм искусства, но и для пересмотра традиционных методов обучения с позиции современных образовательных технологий.

Обсуждение

Одним из важных трудов в области художественной педагогики являются «Беседы Зикай об искусстве» Фэн Цзыкая, известного современного китайского художника, эссеиста и преподавателя искусств. Его образовательная философия подчеркивает гуманность и интерес художественно-

го образования. Он считает, что художественное образование должно не только обучать навыкам живописи, но и воспитывать у детей эстетический вкус и гуманистические качества.

Методы и приемы обучения Фэн Цзыкая. В своих рассуждениях о преподавании живописи Фэн Цзыкай подчеркивал, что живопись должна исходить из жизни. Фэн Цзыкай подчеркивал, что, с одной стороны, мы должны учиться реалистической живописи и сосредоточиться на объективном отражении жизни простых людей с точки зрения сюжета и техники. С другой стороны, впитывая концепцию и мазки китайской живописи, подчеркивая сильные и значимые впечатления, мы стремимся достичь художественного стиля, воплощающего индивидуальность и объединяющего китайскую и западную культуры [1, с. 1626]. Например, объясняя соответствие цветов, он может рассказать историю о цветных феях, каждая из которых представляет определенный цвет, и о том, как они сочетаются друг с другом, создавая прекрасные картинки, что облегчает понимание и принятие детьми.

Предложения по применению методов Фэн Цзыкая в обучении детей. В художественных школах учителя могут использовать метод Фэн Цзыкая и организовывать детей для выполнения зарисовок с натуры, например, зарисовок на территории кампуса, зарисовок в парке и т.д. Перед началом занятия предложите детям понаблюдать за окружающей обстановкой и обнаружить интересные вещи и сцены. В процессе обучения используйте истории, игры и другие методы для объяснения знаний по рисованию, например, проведите игру «Цепочка цветов», позволяя детям рисовать узоры последовательно в соответствии с определенными правилами сочетания цветов, чтобы повысить интерес к обучению.

Педагогические идеи Пань Тяньшоу. Пан Тяньшоу – известный современный китайский художник и преподаватель искусств. Он добился выдающихся достижений в области китайской живописи. Философия обучения в школе подчеркивает традиционное наследие и новаторство китайской живописи и фокусируется на развитии у студентов уверенности в своей национальной культуре и уникальной художественной индивидуальности.

Методы и приемы обучения Пань Тяньшоу. Пань Тяньшоу придавал большое значение передаче традиционных китайских техник живописи в процессе обучения, таких как техника работы кистью и тушью, правила композиции и т.д. Он подробно объясняет характеристики и методы нанесения различных мазков кистью (таких как центральный штрих, боковой штрих и обратный штрих) и техник работы с тушью (таких как «пять цветов чернил»: жженная тушь, густая тушь, плотная тушь, светлая тушь и прозрачная тушь) в китайской живописи, чтобы студенты могли глубже понять очарование традиционной кисти и туши. В плане композиции он подчеркивал взаимосвязь между открытием и закрытием, виртуальностью и реальностью, плотностью и т.д. картины. Анализируя классические произведения и демонстрируя создание, он позволял студентам освоить уникальные композиционные приемы китайской живописи. На основе наследования традиций Пань Тяньшоу поощрял студентов смело вводить новшества и развивать свою собственную художественную индивидуальность. Он считает, что «...учащиеся не должны придерживаться традиций, а должны, основываясь на изучении традиций, объединять собственный жизненный опыт и эстетические чувства для создания произведений с современными характеристиками и индивидуальным стилем» [2, с. 56].

Предложения по применению методов Пань Тяньшоу в обучении детей. Дети в художественных школах могут начать с простых техник традиционной китайской живописи, например, с использования центральной линии для рисования бамбука, с использования боковой линии для выражения текстуры камня и т.д., чтобы дети могли изначально почувствовать очарование китайской живописи кистью и тушью. Во время обучения предоставьте детям возможность оценить несколько картин традиционной китайской живописи и помогите им понаблюдать за композицией и использованием кисти и туши в работах. В то же время детей поощряют проявлять собственное воображение и творческие способности, подражая традиционным техникам, таким как использование китайской живописи кистью и тушью для изображения сцен современной жизни, с целью развития творческого потенциала детей.

Знаменитые китайские учебники и книги по обучению живописи, написанные теоретиками и преподавателями живописи, содержат богатые и разнообразные приемы и методы обучения. От традиционного классического «Слово из сада с горчичное зерно» до современных базовых руководств по рисованию, от интересного жизненно-ориентированного обучения Фэн Цзыкая до акцента Пань Тяньшоу на традициях и инновациях. Поэт династии Цин Е Се однажды сказал: «Стихи Мо Цзе – это картины, а картины Мо Цзе – это поэмы. Нет нужды спорить, существуют они или нет» [3, с. 306]. Эти ресурсы предоставляют широкие идеи и эффективные методы для обучения детей рисованию в художественных школах. В процессе реального обучения учителя должны разумно выбирать и использовать эти учебные ресурсы в соответствии с возрастными особенностями и уровнем познавательных способностей детей, сочетать традиции с современностью, сочетать обучение навыкам с эстетическим совершенствованием, стимулировать интерес и любовь детей к живописи, развивать их способности к рисованию и художественную грамотность, а также закладывать прочную основу для всестороннего развития детей.

Анализ методики преподавания живописи в современных учебниках

Создание комплексной системы знаний. Современные учебники по живописи нацелены на создание комплексной и систематической системы знаний. Если взять в качестве примера обычные базовые учебники по живописи, то в начале обычно даются сведения об инструментах и материалах для рисования, от типов и характеристик кистей до состава и использования пигментов, чтобы учащиеся могли четко понять материальную основу живописи. Затем подробно объясняются основные элементы живописи, такие как линии, формы, цвета, свет и тень и т.д.

При изучении форм мы перейдем от простых геометрических фигур к сложным природным и созданным человеком формам, а также проанализируем принципы комбинирования и композиции форм. Этот всеобъемлющий набор знаний позволяет студентам понимать живопись в различных измерениях и закладывает прочную основу для последующего практического творчества. Хорошие учебники помогают преобразовать руководящие принципы официальной правительственной программы в богатый источник контента, текстов и занятий для студентов и преподавателей.

Разнообразные примеры наглядной демонстрации: Для того чтобы сделать знания по абстрактной живописи доступными для понимания, в современных учебниках для наглядной демонстрации используется большое количество разнообразных примеров. При объяснении соответствия цветов приводятся примеры использования цветов в разных стилях картин. Для студентов понимание психологии цвета может стать важным активом в подходе к художественному процессу, поскольку это может помочь им понять собственные когнитивные процессы. При этом учебник также будет включать в себя подробные пошаговые примеры демонстрации живописи, от эскизирования до постепенного раскрашивания и углубленной характеристики. Каждый шаг сопровождается текстовыми описаниями и схемами, чтобы студенты могли наглядно понять процесс и приемы создания картины, подражать и учиться, а также постепенно формировать собственные творческие идеи.

Включение междисциплинарных знаний. С развитием событий современные учебники по живописи начали включать междисциплинарные знания.

«При объяснении принципов перспективы мы познакомим учащихся со знаниями по оптике в физике, объясним взаимосвязь между распространением света и изображением объектов, поможем учащимся лучше понять применение явлений перспективы в живописи, применим технологии и базовые научные знания, а также адаптируем свои решения к поставленным целям» [4, с. 104]. Содержанием, связанным с историей искусств, исторические и культурные знания объединяются для объяснения социальных предпосылок формирования стилей живописи в разные периоды, чтобы учащиеся могли понять, что живопись является не только художественным творением, но и носителем культуры и истории. Такая междисциплинарная интеграция расширяет знания студентов, развивает их разносторонние качества и помогает им понимать и создавать картины с более широкой точки зрения.

Анализ методики преподавания живописи в художественных школах

Персонализированное обучение и дифференцированное руководство. художественные школы полностью признают индивидуальные различия учащихся и применяют методы персонализированного обучения и дифференцированного руководства. В начале обучения мы проводим тесты и наблюдения, чтобы понять основы рисования, интересы и таланты учеников. Для студентов со слабой подготовкой основное внимание уделяется отработке базовых навыков, таких как упражнения по линиям при рисовании эскизов, тренировка восприятия цвета и т.д.; для студентов с определенной подготовкой и особыми навыками в определенных аспектах предусмотрены более целенаправленные продвинутые курсы, особенно для студентов, которые в настоящее время изучают натюрморт, лучше всего начинать с натюрмортов, состоящих из геометрических фигур и предметов. Учащиеся, которые хорошо разбираются в живописи, могут посещать специальные курсы по рисованию и созданию фигур. В ходе обучения в классе учителя предоставляют многоуровневое руководство, основанное на фактических результатах учащихся, гарантируя, что каждый ученик может совершенствоваться в рамках своих способностей, и стимулируя учебный потенциал учащихся.

Систематическое объяснение системы знаний. Когда преподаватели художественной школы ведут занятия в классе, они шаг за шагом передают ученикам знания по живописи, основываясь на комплексной системе знаний, изложенной в учебниках. В базовом курсе подробно объясняются инструменты и материалы для рисования, например, знакомятся с различными типами кистей. Например, материал щетины масляных кистей подходит для плотной живописи, а мягкий ворс акварельных кистей способствует растушевке. Их характеристики демонстрируются на практических операциях, так что студенты могут получить реальное представление о материальной основе живописи.

Объясняя основные элементы живописи на примере линий, с помощью видео или демонстраций на месте, мы показываем, как прямые линии используются для выражения жестких очертаний зданий, а кривые – для формирования мягких поз людей, чтобы учащиеся могли понять роль линий в изображении контуров, фактуры и динамики объектов. При объяснении форм мы начинаем с геометрических фигур и постепенно подготавливаем учащихся к анализу состава сложных природных и искусственных форм, помогая учащимся сформировать структуру познания знаний от базовых к сложным, как в учебнике, закладывая прочную основу для последующих творений учащихся.

Глубокий анализ дела. Используя метод разнообразной демонстрации примеров из учебника, преподаватель глубоко анализирует на уроке различные примеры из живописи. В преподавании цвета мы выбираем классические картины маслом, такие как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи с мягкими тонами, чтобы передать таинственную атмосферу, и современные произведения искусства, такие как абстрактные картины Кандинского с сильными цветовыми столкновениями, чтобы выразить внутренние эмоции. С помощью сравнительного показа мы помогаем студентам обсуждать влияние цветового соответствия на атмосферу и эмоциональное выражение картины, а также развивать у студентов острое восприятие цвета.

Для случаев демонстрации живописи с подробными шагами в учебнике, в сочетании с соответствующими операциями навыков исполнения ручной росписи, инновационные способности студентов в соответствующем обучении улучшаются, включая обучение на основе рамок и обучение на основе тем. «Объясняйте во время рисования, от эскиза для определения композиции до выбора и смешивания цветов при раскрашивании, а затем до процесса выделения ключевых моментов и выражения деталей в углубленном изображении, чтобы студенты могли четко понять процесс и приемы создания картины, и предоставьте студентам примеры, которые можно имитировать и изучать как учебник» [5, с. 34].

Обучение на основе интеграции междисциплинарных знаний. преподаватели художественных школ опираются на концепцию интеграции междисциплинарных знаний из учебников и умело интегрируют междисциплинарные знания в процесс обучения. При объяснении принципа перспективы используются физические эксперименты для демонстрации распространения света, а

также примеры живописи для объяснения применения явлений перспективы в живописи, таких как то, что ближние объекты большие, а дальние объекты маленькие, чтобы помочь учащимся понять, почему дальние объекты на картине изображены маленькими.

Художественное образование необходимо людям всех возрастов, поскольку оно дает множество преимуществ, таких как возможность лучше выразить себя или развить эстетическое восприятие. Художественные школы разрабатывают курсы живописи по принципу многоуровневости, основанному на комплексной системе знаний, изложенной в учебниках. На базовом этапе обучения организован специальный курс по распознаванию инструментов и материалов для покраски, позволяющий студентам в полной мере понять характеристики различных инструментальных материалов и выполнить практические операции. На продвинутом этапе курса, в соответствии с различными типами живописи, такими как наброски, цветная живопись, иллюстрация и т.д., система знаний еще больше углубляется, а такие курсы, как наброски фигур и цветные наброски пейзажей, направлены на применение базовых знаний элементов в конкретной практике живописи.

Для студентов с более высокими устремлениями предлагаются курсы истории искусств и теории живописи, которые интегрируют междисциплинарные знания для повышения художественных достижений и творческой глубины студентов. Вся система курса похожа на систему знаний учебника, от базовых до углубленных, постепенно улучшая навыки рисования студентов. Художественные школы разрабатывают насыщенные практические курсы, основанные на разнообразных тематических исследованиях, содержащихся в учебниках. В курсе создания картин, ссылаясь на примеры демонстрации картин в учебниках, разрабатываются полные творческие проекты от эскизов до готовых изделий. Например, заданная тема, предлагает ученикам создавать в соответствии с этапами композиции, эскизирования, раскрашивания и изображения. В ходе процесса учителя обращаются к стандартам примеров демонстрации в учебниках для руководства, развивают творческие способности учеников и позволяют ученикам учиться на практике и формировать собственные творческие идеи.

Выводы

Сегодня китайская методика обучения изобразительному искусству успешно использует традиционные подходы и инновации в организации учебного процесса. Программы составляются с опорой на возрастную психологию и современные средства. Так, переосмыслен метод наглядности и целеполагания обучения. Педагогические технологии описанные в данной статье могут быть применимы в различных образовательных учреждениях художественного профиля.

Список источников

1. *Smoluch M., Sobczyk J., Szewczyk I., Karaszkievicz P., & Silberring J.* Mass spectrometry in art conservation – With focus on paintings // *Mass Spectrometry Reviews*. 2023. № 42(5). P. 1625–1646.
2. *Tadesse Z., & Melesse S.* Analysis of arts and crafts content in the arts and physical education integrated textbook of grade 3: Amhara national regional state in focus // *Cogent Education*. 2022. № 9(1).
3. *Hussain A.* Colour Psychology in Art: How Colour Impacts Mood // *Art and Design Review*. November 2021. Vol. 9. No. 4. P. 301–308.
4. *Rustamovich H.B., & Abdurafikjonovna A.H.* Theoretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting // *International Journal of Advance Scientific Research*. 2024. № 4(03). Pp. 102–106.
5. *Niu F.* Communicative image expression in teaching of computer-aided design for environmental art major // *Computer-Aided Design and Applications*. 2021. № 18(2). P. 25–35.

References

1. *Smoluch M., Sobczyk J., Szewczyk I., Karaszkiewicz P., & Silberring J.* Mass spectrometry in art conservation – With focus on paintings // *Mass Spectrometry Reviews*. 2023. No. 42(5). P. 1625–1646.
2. *Tadesse Z., & Melesse S.* Analysis of arts and crafts content in the arts and physical education integrated textbook of grade 3: Amhara national regional state in focus // *Cogent Education*. 2022. No. 9(1).
3. *Hussain A.* Colour Psychology in Art: How Colour Impacts Mood // *Art and Design Review*. November 2021. Vol. 9. No. 4. P. 301–308.
4. *Rustamovich H.B., & Abdurafikjonovna A.H.* Theoretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting // *International Journal of Advance Scientific Research*. 2024. No. 4(03). P. 102–106.
5. *Niu F.* Communicative image expression in teaching of computer-aided design for environmental art major // *Computer-Aided Design and Applications*. 2021. No. 18(2). P. 25–35.

Статья поступила в редакцию 11.07.2025; одобрена после рецензирования 27.07.2025; принята к публикации 28.07.2025.

The article was submitted 11.07.2025; approved after reviewing 27.07.2025; accepted for publication 28.07.2025.