

RU

Особенности теоретического и практического преподавания портрета в диалоге традиций западной и китайской живописи при подготовке будущих живописцев в современных вузах и колледжах Китая

Цуй Вэньсинь

Аннотация. Цель исследования – выявить и дать характеристику роли портретной живописи в системе подготовки будущих художников в современных китайских вузах и колледжах. В статье рассмотрена теоретическая часть подготовки будущих художников – знакомство студентов с историей портретистики, специфика которой заключается в выявлении разницы в «восточном» и «западном» подходах, а также трансформации их во времени. В рамках практических занятий обучающиеся упражняются в области композиционного построения портретного образа, учитывая особенности западноевропейского и национального традиционного искусства. При создании композиций студенты самостоятельно выбирают материалы и методы выражения, ориентируясь на натуру и выработку индивидуальной манеры на основе синтеза разных традиций. Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые на основе опыта разных педагогов-художников Китая описываются и систематизируются компоненты современного учебного процесса, ориентированного на обучение портрету. В результате исследования установлено, что знакомство будущих художников с портретистикой обязательно включает теоретический и практический компоненты. В рамках первого демонстрируется разница в подходах западного и китайского искусства в трактовке и средствах выражения портретного образа, но вместе с тем и сближение в процессе трансформаций в искусстве XX и XXI веков. В рамках второго компонента студенты после освоения основ построения таких изображений и в китайской, и в западной живописи самостоятельно выбирают творческие методы и художественный язык, но с опорой на натуру.

EN

The peculiarities of theoretical and practical teaching of portrait in the dialogue of the traditions of Western and Chinese painting when training future painters in modern universities and colleges in China

Wenxin Cui

Abstract. The purpose of the study is to identify and characterize the role of portraiture in the system of training future artists in modern Chinese universities and colleges. The article examines the theoretical part of the training of future artists that is the introducing students to the history of portraiture, the specificity of which is to identify the difference in "eastern" and "Western" approaches, as well as their transformation over time. In the framework of practical classes, students practice in the field of compositional portraiture, taking into account the peculiarities of Western European and national traditional art. When creating compositions, students independently choose materials and methods of expression, focusing on nature and developing an individual manner based on the synthesis of different traditions. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time, based on the experience of various Chinese art teachers, it describes and systematizes the components of a modern educational process focused on teaching portraiture. As a result of the research, it was found that the acquaintance of future artists with portraiture necessarily includes a theoretical and practical component. The first one demonstrates the difference in the approaches of Western and Chinese art in the interpretation and means of expressing the portrait image, but at the same time the convergence in the process of transformations in the art of the 20th and 21st centuries. As part of the second component, students, after mastering the basics of constructing such images in both Chinese and Western painting, independently choose creative methods and artistic language, but based on nature.

Введение

Образ человека – это главная тема искусства, как на Западе, так и на Востоке. Портретная живопись, пусть и в разной степени и в различных формах, представлена в художественной традиции практически всех народов, за исключением тех, где ограничения на ее развитие накладывали религиозные представления. Китай также обладает богатой историей портретистики, что определяет ее значительную роль в процессе подготовки будущих мастеров, в том числе на современном этапе. Между тем сейчас живопись, в частности портретная, в китайских вузах и колледжах изучается по двум направлениям – живопись маслом и китайская традиционная живопись. Естественно, что подходы к восприятию, пониманию, изображению модели на портретах в рамках этих направлений своеобразны, что в полной мере соответствует знаменитому лозунгу культурной политики страны «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» (Яковлева, 2013, с. 4). Это определяет важность изучения обеих линий, их сравнения, а также оценки с точки зрения достижений и находок, в том числе учебно-методических. Актуальность исследования обнаруживается также в необходимости выявления в искусстве Китая «новых художественных реальностей» (Чжао, 2024, с. 4), которые создаются в том числе во многом благодаря образовательной системе.

Задачи исследования определены поставленной целью и могут быть представлены в качестве следующих установок:

- дать характеристику особенностям восприятия и интерпретации, а также исполнения произведений в области портретной живописи в китайском искусстве на примере анализа ряда знаковых для Китая образов;
- определить место портретной живописи в структуре и содержании учебного процесса в современных китайских колледжах и университетах, на теоретическом и практическом уровне освоения материала;
- определить и охарактеризовать основные компоненты процесса формирования представлений о портретной живописи и ее художественного языка, который реализуется в указанных выше учебных заведениях;
- сформулировать практические рекомендации по использованию наработок китайской художественной школы в области формирования композиционной культуры средствами портретной живописи в системе подготовки будущих художников.

Материалом для исследования послужили труды, посвященные искусству китайской портретистики, опыту преподавания данного жанра в условиях современной системы художественного образования страны, а также наблюдение за практикой работающих в разных учебных заведениях Китая педагогов-художников, которое было предпринято автором исследования. Речь идет о колледже Вэньбо Восточно-Китайского университета политических наук и права, художественном факультете Педагогического университета Лэшань, Школе искусств Нанкинского политехнического университета и Школе китайской живописи Китайской академии искусств. Отметим, что результаты указанных наблюдений являются новым источником информации для российской науки о педагогической практике китайских колледжей и вузов в области преподавания портретной живописи. При этом сама статья – это оригинальный научный труд, выполненный исключительно на русском языке.

Теоретическую базу исследования составили работы, связанные с изучением художественной традиции Китая. Это прежде всего труды В. Г. Белозеровой (1995), Н. А. Виноградовой (1972), Е. В. Завадской (1975), М. Е. Кравцовой (2004), В. В. Малявина (2004), Чэнь Чжэнвэй (2006), которые занимались изучением истории живописи, ее особенностей, раскрывали творчество художников разных периодов. Внимание уделяется и современному арт-процессу такими авторами, как Ван Фэй (2008), Ань Ци (2017), Дай Чуан (2021), Чжао Шуай (2024). В связи с тем, что Китай сегодня стремится к усилению разнообразия своего культурного ландшафта, в том числе за счет реформирования и модернизации системы художественно-творческой подготовки, повышается интерес и к его образовательной сфере. Об этом свидетельствуют диссертационные исследования Ли Япина (2008), Юй Аньдуна (2007), Люй Шишэна (2012), Ван Мэйя (2017), а также обширный статейный материал последних лет. М. О. Сурина и А. А. Сурин (2014) говорят о разности в подходах при рисовании портрета в Европе и Китае, но на материале искусства до XVIII века. Ю. Хань дает общее представление об истории возникновения портрета маслом в искусстве Китая как результата стремления «гармонизировать этот жанр с китайским национальным художественным стилем “Гохуа”, а также стилем “Сье И”» (2018, с. 162). Хань Дун отмечает, что «китайский художественный мир все-таки остается по большей части преданным прежним устоям, поэтому портретное искусство передает образы людей, как правило, спокойных и гармоничных, но порой ведущих себя не так, как это было принято раньше, но уже в силу новых взглядов и привычек» (2022, с. 116).

В то же время портрет в современной китайской живописи преимущественно изучается исследователями в работах на русском языке как результат интеграции мастерами западноевропейских приемов или в диалоге традиций западноевропейской и китайской живописи. Опосредованно о системе подготовки в области живописного портрета пишут такие авторы, как Я. Ян (2020), Ч. Ян (2022), М. Чжан (2022), О. И. Авдеева и Е. И. Лозовская (2022), И. М. Присяжная, О. С. Шкиль и Ян Сяонань (2024), Ли И (2023), Ч. Лэ (2024). В. Цуй полагает, что методика обучения искусству живописного портрета в Китае связана с национальными культурными традициями, а также обусловлена российским и западным влиянием, а ее особенность «заключается в акценте на цвете, детальной моделировке формы и стимуляции самостоятельных творческих поисков студентов» (2021, с. 172).

Отдавая должное значимости существующих в России работ, которые касаются китайской портретистики как явления в культуре страны, необходимо отметить, что специфика современной подготовки в области портретной живописи в профильных учебных заведениях Китая изучалась фрагментарно, часто в контексте

рассмотрения историко-искусствоведческих, философско-эстетических вопросов. Актуальность темы исследования и недостаточная разработанность ее педагогического аспекта определяют цель исследования.

Для характеристики особенностей восприятия и интерпретации, исполнения произведений в области портретной живописи в китайском искусстве, а также учебных работ студентов были применены методы художественного анализа ряда знаковых для Китая образов, в частности их композиции, цветового решения; иконография. Определить место портретной живописи в структуре и содержании процесса подготовки, выявить основные компоненты процесса формирования представлений о портретной живописи и ее художественного языка позволит изучение учебных планов и программ образовательных организаций, наблюдение за учебным процессом в образовательных организациях.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его материалов в практике преподавания портретной живописи в современных российских художественных вузах и училищах. Более того, обобщение существующего опыта и достижений в области практического обучения живописному портрету в китайском художественном образовании может использоваться при составлении лекций, учебных планов и программ, в том числе посвященных педагогике искусства современного Китая.

Обсуждение и результаты

Китайское искусство уникально и в плане концепции, и классификации, и характеристики, и истории. В нем долгое время главенствовали такие жанры, как пейзаж («горы и воды») и натюрморт («цветы и птицы»). Параллельно в китайском искусстве формировалась и развивалась «фигуративная живопись», то есть изображения людей в многофигурных сценах и в виде портретов разных типов. Пика развития портретная живопись достигла в период правления династий Мин и Цин (XIV – начало XV в.; 1644-1911 гг.). Характерные примеры – это императорские портреты. Безусловно, портрет в интерпретации китайских мастеров живописи отличается от того, как видят и понимают его на Западе и в России. Художники Поднебесной при создании образа реального человека во все эпохи, вне зависимости от техники (фреска, перо и тушь на бумаге или шелке, масляная краска на холсте и др.), старались опираться на реалистическое прочтение его черт, внешнего вида и поведения. Они прописывали детали, но в соответствии с особыми правилами написания, которые регламентировались трактатами великих предшественников и определили даже степень округлости лиц изображаемых. По традиции внимание уделялось цвету, который имел символическое значение и придавал образам декоративную форму. При создании портрета художники должны были выразить «душу» модели, что, естественно, требовало соблюдения имеющихся правил. Это, с одной стороны, сковывало творческую свободу, но, с другой – порождало своеобразие и умение решать творческие задачи в условиях ограниченности средств выражения.

Иллюстрация 1. Портрет императора Тайцзуна династии Тан.
Династия Тан. Национальный дворец-музей в Тайбэе

Иллюстрация 2. Портрет императора Канси за чтением.
Династия Цин. Дворцовый музей

С течением времени в связи со сменой династий художественная форма портрета в китайской живописи незначительно, но менялась. Она могла отражать актуальные вкусы, смену в эстетических и даже философских представлениях, а в случае с изображениями знати еще и динамичную политическую обстановку. Доктор изящных искусств, художник и доцент Школы искусств Нанкинского политехнического университета Цзэн Цзя при чтении лекций по истории портретной живописи будущим художникам и дизайнерам сопоставляет портреты западноевропейской школы, а также русских передвижников с образами, созданными китайскими мастерами. Она показывает, чем отличаются, например, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Незнакомка» И. Н. Крамского, а также два знаковых для Китая произведения – танский «Портрет императора Тайцзуна» (Иллюстрация 1) и цинский «Портрет императора Канси за чтением» (Иллюстрация 2).

На примере китайской живописи преподаватель дает возможность своим воспитанникам проследить трансформации в способе исполнения портретов, а также специфике презентации образа публике: если для танского мастера важно было показать статус модели, то цинский художник ставит на первое место личность портретируемого и использовал приемы моделирования формы западноевропейского искусства.

Доктор изящных искусств и преподаватель колледжа Вэньбо Восточно-Китайского университета политических наук и права Тао Дамин полагает, что первоначальное теоретическое знакомство студентов с портретом должно начинаться с изучения вариантов представления моделей, их поз и выражений лиц, ракурсов, жестов и т. д. В качестве основного иллюстративного материала на лекциях и семинарских занятиях берутся работы, выполненные с конца XIX века до начала нашего столетия (文汇报. 陶大珉：肖像之象：绘画中的面孔、形象与历史 // (Вэнь Вэй По. Тао Дамин: Портреты: лица, образы и история в живописи). 2024. <https://news.ecupl.edu.cn/2024/0415/c675a213392/page.htm>). Тао Дамин использует метод нетрадиционного линейного повествования, чтобы раскрыть разнообразие в подходах к портрету, в частности – **западную и восточную традиции и их трансформации**. Преподаватель стремится сочетать портреты разных эпох и регионов и предлагает ответить на следующие вопросы: почему портреты очаровывали людей на протяжении тысячелетий? Обязательно ли центром портрета должно быть лицо? Какие «подсказки» скрыты в «языке тела»? Какие тайны скрывают предметы вокруг персонажей и пространства, в котором они живут? Что такое портретность и согласно каким признакам картина, рисунок или скульптура может считаться портретом? Деконструирует ли современное искусство портрет?

В художественном образовании современного Китая процесс преподавания портрета в рамках освоения китайской версии живописи принято делить на два этапа: 1) **базовое знакомство** с историей **портретистики** и приемами рисования; 2) **создание самостоятельных композиций** в рамках творческих экспериментов и проектов. Художник и преподаватель Педагогического университета Лэшань Ма Шань (马山, 2007, с. 3) полагает, что обучение данному жанру сейчас идет от воспитания и развития творческих способностей к формированию умения креативно мыслить.

Уже на базовом уровне в китайских вузах и колледжах все обучающиеся обязательно изучают историю и теорию искусства, где в качестве одного из разделов представлен портрет. Акцент здесь делается на сравнении национальной художественной школы и мировой арт-практики, в том числе и русско-советской. Тем самым образцы и способы их представления иные. Теоретическое осмысление истории и особенностей портрета как жанра западного и восточного искусства с точки зрения исследователя Тао Дамина должно привести студентов к пониманию того, что сущность китайской портретной живописи изменялась, и этот процесс продолжается до сих пор, как и характер мазков, цветовые решения, текстуры и пространство. Если традиционные портреты – это образы, связанные с субъективным видением человека, то в условиях постимпрессионизма они распадаются и пересоздаются. Сама картина, ее форма становится основным образом, доминирующим над смыслом, «Я» превращается в «Не-Я», через которое может выражаться субъективность художника.

Помимо содержания теоретической части подготовки будущих художников к созданию портретных образов происходят трансформации и в практической части. Упражнения и задания ориентированы уже не на овладение классической западной системой живописи в портретах. Акцент в заданиях делается на приемах и методах, материалах, которые практиковались китайскими мастерами в прошлом, а также в Европе, но не во времена расцвета классицизма и академизма, а преимущественно со времен импрессионистов, постимпрессионистов, авангардистов, в особенности представителей течений XX века. От студентов требуется прежде всего **умение работать с цветовыми массами и формами, богатыми ритмическими отношениями**. Они учатся строить пространство, искать верные соотношения между моделью и фонами, сценами и т. д. После знакомства с достижениями прошлого при переходе к творческим проектам преподаватели, напротив, начинают приветствовать **выход за рамки привычных методов**, поиски новых художественных форм, синтез традиционного, национального и нового. В уже упомянутом колледже Вэньбо на этом этапе обучающихся просят при изображении портретного образа отступать от языка классической и «восточной», и «европейской» живописи одновременно, уделяя внимание выразительности цвета, пластике форм, искать связи между персонажами и фоном. Одно из первых и ключевых творческих заданий включает деконструкцию форм. Это представляется важным, так как позволяет не пассивно имитировать реальные формы, а анализировать и творчески преобразовать их. Следующий шаг – создание портрета в насыщенной монохроматической цветовой гамме с целью сделать ударение на символическом значении цвета, его эмоциональности. За счет применения контрастных тонов обучающимся также необходимо придать образу ощущение движения.

Схожая форма модернистской живописи продолжила развиваться в творчестве мастеров во второй половине XX века. Одним из самых известных современных ее продолжателей можно считать Чжана Эньли, а характерным примером – его сентиментальный «Семейный портрет», написанный в 2018 году. Чжан Эньли прошел подготовку на художественном факультете Усиского университета промышленности уже в рамках реформируемой системы обучения. Автор использует метод преувеличения в трактовке форм и пластики своих героев, предпочитает округлые, плавные формы, линии и достаточно спокойные, хотя и темные тона. Чжан Эньли убежден, как и многие представители его поколения, что портрет – это зеркало, которое отражает состояние не личности, а целого общества и времени. Безусловно, что работы этого художника во многом являются образцами для многих молодых авторов, в том числе видящих себя в качестве портретистов.

При разговоре об образцах, на которые ориентируются преподаватели и студенты в Китае, следует отметить, что в последнее время стали открываться **крупные выставки классического портрета**, посещение

которых – это обязательный компонент самостоятельной работы обучающихся. На них демонстрируются образы, созданные с помощью нетрадиционных стилистических решений. Они показывают портрет в разных аспектах. Так, в 2024 году в Художественном музее Дуньи состоялась выставка «Тициан – коллекция венецианской школы Музея Уффици». Китайской публике были показаны работы не только Тициана, но и таких мастеров, как Тинторетто, Паоло Веронезе и Джорджоне. Их произведения собраны вместе, чтобы показать, как они использовали свои навыки рисования, строили драматические композиции и выбирали яркие цвета для изображения персонажей и выражения человеческих эмоций. Особое внимание уделено тому, как данные мастера интерпретировали идеализированные женские формы. Там же состоялась выставка «Последнее дворянство – картины европейских мастеров XVIII века из собрания Уффици», которая демонстрировала европейскую традицию создания парадных портретов. В этом же году в Художественном музее Пудуна была организована выставка «Эра славы: испанское прошлое в музее Прадо», в которой участвовали произведения европейских мастеров живописи, включая Возрождение, XVI–XX века, в частности Веласкес и Гойя. Возможность познакомиться с лучшими образцами европейской портретистики прошлого, без сомнения, влияет на восприятие и понимание молодыми авторами и уже состоявшимися профессионалами в Китае сущности портретного образа, выразительных возможностей живописи при его создании. Проведение таких выставочных проектов буквально «подпитывает» образами и идеями **пути развития реалистического метода при прочтении натуры**, который все более актуализируется в современном искусстве страны.

Между тем перед тем, как выполнять упражнения, связанные с арт-экспериментами с художественной формой в портрете, студентам предлагается комплекс заданий, которые ориентированы **на отработку навыков построения композиции**. Однако и здесь главную роль играет отнюдь не академический подход. Первое, чему студентов учат, – определение местоположения модели. Путем множества зарисовок они отработывают разные варианты размещения, чтобы фигура либо выглядела стабильной, либо имела дисгармоничный характер. Китайские преподаватели уделяют внимание работе со взглядом, так как в традиционной китайской живописи рисование портрета начинается именно с глаз (马山, 2007). Студенты учатся направлять также траекторию движения взгляда зрителей за счет специально выстроенной композиции цветочных пятен, форм. Так, если персонажи смотрят в глаза зрителям, то это вызывает интерес, сближает модель и того, кто созерцает ее в картине, а взгляд вдаль может, напротив, создать загадочную атмосферу.

Задания также касаются того, чтобы найти оптимальный ракурс на модель (спереди, профиль в три четверти, полный профиль), что помогает раскрыть разные эмоции, черты характера. Есть упражнения на контрасты, которые понимаются достаточно широко. Так, студенты пытаются найти верное соотношение между детальной проработкой глаз и лица и широкими мазками при решении костюма, фигуры в целом, фона. Их также учат строить контраст между светом и тенью, чтобы усилить эмоциональность образа. Построение пространства представляет собой еще одну учебную задачу. Обучающиеся учатся соотносить модель и окружение, использовать символику при позиционировании образа, его состояния, статуса и пр. Простой фон позволяет поставить персонажа в центр внимания, а слишком сложные фоновые элементы могут отвлечь зрителя от него. Цветовое решение ищется таким образом, чтобы оно либо гармонизировало с моделью, либо контрастировало с ней. Студенты также экспериментируют с разным освещением, так как направление света может создать трехмерный эффект и необходимое по замыслу выражение лица. Например, боковой свет подчеркивает структуру лица, а мягкий фронтальный свет формирует спокойную атмосферу. Будущих художников также обучают искать одну или две детали в образе, на которых нужно сфокусироваться, например глаза, руки или определенную часть одежды, что может повысить интерес к изображению и направить внимание аудитории.

Иллюстрация 3. Ли Юэ. Ученическая работа «Березовый лес на память». 2023 г. Частное собрание

Иллюстрация 4. Сяо Шунь. Ученическая работа «Ночь». 2024 г. Частное собрание

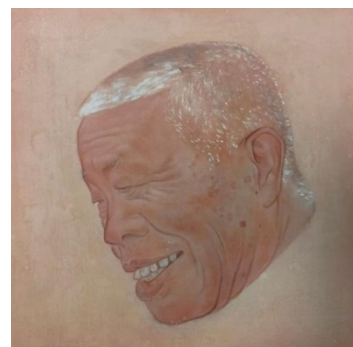

Иллюстрация 5. Цуй Юнхан. Ученическая работа «Дедушка». 2024 г. Частное собрание

В вузах и колледжах обучение искусству портрета зачастую бывает тесно связано с **авторскими методиками преподавателей**, их видением задач и сути портретистики. Вице-президент Школы китайской живописи Китайской академии искусств и педагог-художник Ли Чжэньхуа разработала и практикует систему создания реалистичных портретов. Введенный ею курс включает в себя контрастные черно-белые и монохромные серые композиции, работу с цветом, моделирование, портретные эскизы, бюсты и ростовые фигуры. Благодаря четкой системе обучения студенты могут достичь максимального прогресса в течение ограниченного периода обучения и выработать индивидуальный стиль. Ли Чжэньхуа фокусируется на традиционной китайской живописи, решая сложную задачу слияния традиций и западных инноваций в форме, структуре, линиях, цвете и композиции. Преподавание начинается со сравнения всемирно известных произведений, что позволяет студентам знакомиться с приемами предшественников и на Западе, и на Востоке, в том числе с особыми правилами письма кистью, пропорциональными делениями, и одновременно развивать способность гибко применять полученные навыки в других направлениях живописи. Ли Чжэньхуа придает большое значение сочетанию анатомических знаний и методов научного анализа, добивается точного отражения строения лица моделей, поисков баланса в цвете и форме, избегания упрощений или излишеств в оформлении, чтобы достичь максимальной реалистичности. Об этом можно судить по ученическим работам, которые были выполнены обучающимися под руководством Ли Чжэньхуа (Иллюстрации 3-5). Ли Чжэнчэн придерживается позиции «эскиз – это творчество». Преподаватель поощряет студентов интегрировать личное мышление и идеи в свои работы и учит их, как выполнять композицию в условиях ограниченного пространства, а также как улавливать и выражать соответствующий эмоциональный настрой. Хотя качество работ студентов различается, каждая показывает исследовательский дух.

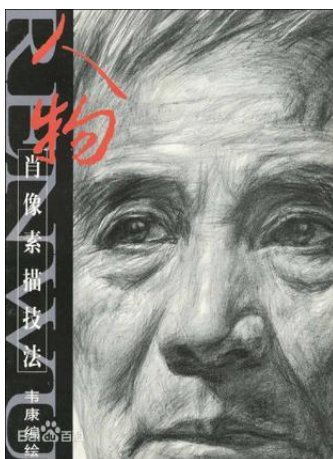

Иллюстрация 6. Обложка учебника Вэй Кана «Техника рисования портрета человека» (2000)

Обязательность портрета в системе подготовки будущих художников в китайских вузах и колледжах определяет **необходимость создания учебных пособий**. Однако долгое время преподаватели и студенты на занятиях и в самостоятельных поисках опирались преимущественно на иностранную учебную литературу. Только начиная с рубежа XX и XXI веков стали появляться учебники, составленные китайскими авторами и с учетом национальной специфики. Одним из первых и самых значимых стал учебник «**Техника рисования портрета человека**» Вэй Кана (魏康. 绘制人物肖像的技术. 上海书店. 2000年) (Иллюстрация 6). Автор составил учебник на основе личного опыта преподавания в профильных учебных заведениях, прежде всего в колледжах. Он на примере рисунков, схем и пояснений дает представление о базовых элементах рисования, начиная со структуры лица и характеристик мышц персонажа, а также света и тени, с помощью которых он строит фактуру, объем, пространство. Данный учебник отличает то, что в качестве образцовых примеров Вэй Кан приводит работы китайских живописцев, работавших в технике традиционной китайской живописи, масляной живописи, а также академические рисунки, созданные студентами внутри страны.

Таким образом, знакомство китайских студентов с искусством портрета проходит на двух уровнях – теоретическом и практическом в рамках разных дисциплин – и делится на два этапа: от первичного погружения в историю и теорию жанра к творческим экспериментам.

Заключение

Мы приходим к следующим выводам, которые коррелируются с поставленными во введении задачами.

Характеристика особенностей восприятия и интерпретации, а также исполнения произведений в области портретной живописи в китайском искусстве на примере анализа ряда знаковых для Китая образов показала, что для китайских художников в портрете значимо следование натуре, выражение «души» модели, пусть и различными средствами, а также поиски наиболее гармоничного соотношения фигуры и пространства вокруг нее.

Анализ места портретной живописи в структуре и содержании учебного процесса показал, что при реализации теоретического и практического компонентов учебно-воспитательного процесса, касающегося знакомства

с основами портретного жанра, главным является формирование у студентов понимания разницы в подходах китайских и западных художников к натуре, что достигается посредством постоянного сравнения западного и китайского искусства, в том числе портретных образов.

Основными компонентами процесса формирования представлений о портретной живописи и ее художественного языка в учебных заведениях являются лекции, а также практические занятия по созданию портретного образа человека, причем как традиционными для Китая средствами, материалами, инструментами, так и теми, что были заимствованы с Запада.

В качестве практических рекомендаций по использованию наработок китайской художественной школы в области формирования знаний и творческих умений средствами портретной живописи в системе подготовки будущих художников необходимо обозначить следующие.

На этапе решения учебных задач и выполнения упражнений начинающие художники сначала отрабатывают разные композиционные схемы, учитывая приемы западного искусства и правила представления модели, сложившиеся в традиционном искусстве Китая.

Изображение необходимо строить по следующей схеме: сначала прорисовка глаз и лица, а потом уже построение фигуры внутри пространства. Последнее, кстати, у китайских художников, как правило, решается очень просто, без лишних деталей, что также можно расценивать как отголосок традиций.

При переходе к творческим проектам студентам предоставляется полная свобода в выборе техники, материала, способах и вариантах позиционирования модели.

Теоретическое осмысление материала создает основу для изменений, трансформаций и обогащений художественных методов, которыми пользуются молодые художники, что обусловлено ориентацией на усиление разнообразия внутреннего арт-рынка и необходимостью выхода на мировую творческую арену.

Заимствования из иностранной, прежде всего западной, традиции портретной живописи сливаются с китайскими особенностями, но не замещают их.

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать сравнение подходов в преподавании портрета в живописи в российских и китайских художественных вузах, колледжах (училищах), а также изучение особенностей методики обучения другим жанрам в системе подготовки будущих художников.

Источники | References

1. Авдеева О. И., Лозовская Е. И. Обучение русским терминам изобразительного искусства китайских студентов художественного профиля // *Метапредметный подход в образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам: материалы V всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. М.: Изд-во МПГУ, 2022.
2. Ань Ци. Современный китайский художник в пространстве глобализирующегося мира: на примере творчества Хэ Долина: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2017.
3. Белозерова В. Г. Китайский свиток. М.: ГосНИИР, 1995.
4. Ван М. Методика интегративного обучения академической живописи в системе художественно-педагогического образования России и Китая: автореф. дисс. ... к. пед. н. М., 2017.
5. Ван Ф. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного процесса: дисс. ... к. иск. М., 2008.
6. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972.
7. Дай Ч. Трансформация статуса современного искусства в России и в Китае: компаративный анализ: дисс. ... к. культ. СПб., 2021.
8. Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.
9. Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб.: Лань; ТРИАДА, 2004.
10. Ли И. Жанровые особенности китайского исторического портрета // *Национальная культура глазами молодых: сборник научных статей XLVII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов*. Мн.: Изд-во БГУКИ, 2023.
11. Ли Я. Российско-китайские связи в системе высшего художественного образования и их роль в становлении реалистической живописи КНР: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2008.
12. Лэ Ч. Возможности применения метода реализма в профессиональном художественном образовании Китая // *Современное педагогическое образование*. 2024. № 3.
13. Люй Ш. Методика интенсивного обучения основам академического рисунка в условиях диалога культур: дисс. ... к. пед. н. Ростов н/Д, 2012.
14. Малявин В. В. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера. М.: АСТ, 2004.
15. Присяжная И. М., Шкиль О. С., Ян Сяонань. Формирование культурно-творческого познавательного интереса, при использовании педагогических методов развития в обучении при написании портретов китайских студентов // *Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях: сборник статей по итогам международной научно-практической конференции*. Стерлитамак: АМИ, 2024.
16. Сурина М. О., Сурин А. А. Системы обучения рисованию портрета в европейском и китайском искусстве // *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*. 2014. № 4 (60).

17. Хань Д. Современный портрет как отражение изменяющейся системы моральных ценностей в Китае XXI века // Искусство и диалог культур: сборник трудов XV международной научно-практической конференции. СПб.: Астерион, 2022.
18. Хань Ю. История возникновения портрета маслом в искусстве Китая // Искусство и диалог культур: сборник научных трудов XII международной межвузовской научно-практической конференции / под ред. С. В. Анчукова, Т. В. Горбуновой, О. Л. Некрасовой-Каратеевой. СПб.: Книжный дом, 2018. Вып. 12.
19. Цуй В. Методические особенности обучения портретной живописи в вузах Китая // Искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия: сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции. СПб.: Астерион, 2021. Вып. XIV.
20. Чжан М. Образ человека в китайском портрете как отражение идеалов национальной философии // Искусство и диалог культур: сборник трудов XV международной научно-практической конференции. СПб.: Астерион, 2022.
21. Чжао Ш. Философско-культурологический дискурс китайского неореализма: на материалах современного изобразительного искусства: автореф. дисс. ... к. филос. н. Чита, 2024.
22. Чэнь Ч. Китайская реалистическая живопись XX века: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2006.
23. Юй А. Традиции академического рисунка в художественно-педагогическом образовании России и Китая: сравнительный анализ: дисс. ... к. пед. н. СПб., 2007.
24. Яковлева Н. Ф. Традиционная китайская живопись: культурологический анализ: автореф. дисс. ... к. культ. Чита, 2013.
25. Ян Ч. Взаимовлияние китайской и западной живописи в методике обучения в художественных вузах современного Китая // Искусство и диалог культур: сборник трудов XV международной научно-практической конференции. СПб.: Астерион, 2022.
26. Ян Я. Путь формирования собственного стиля в искусстве портретной масляной живописи Китая // Искусствознание и педагогика диалектика. Взаимосвязи и взаимодействия: материалы VIII международной межвузовской научно-практической конференции. СПб.: Астерион, 2020. Вып. 8.
27. 马山. 浅谈人物肖像教学的新模式 // 乐山师范学院学报. 2007. № 11 (Ма Шань. Краткое обсуждение новой модели преподавания портретов // Журнал Педагогического университета Лэшань. 2007. № 11).

Информация об авторах | Author information

Цуй Вэньсинь¹

¹ Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Wenxin Cui¹

¹ Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg

¹ cuiwenxin@rambler.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 14.10.2024; опубликовано online (published online): 17.01.2025.

Ключевые слова (keywords): обучение портретной живописи; подготовка художников в китайских университетах; история портретной живописи; обучение композиционному построению портретного образа; portrait painting training; training of artists in Chinese universities; history of portraiture; training in the compositional construction of a portrait image.