М.А. БУРГАНОВА
Доктор искусствоведения, действительный член РАХ, профессор Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова
e-mail: dom.text@gmail.com

M.A. BURGANOVA
Full Member of the Russian Academy of Arts, doctor of arts, professor professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: dom.text@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ГУАНЬЧЖОУ. ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ

FEATURES OF ART EDUCATION AT THE GUANGZHOU ACADEMY OF ARTS. SCULPTURE TEACHING EXPERIENCE

В статье освещается опыт художественного образования в Академии художеств Гуаньчжоу, который рассмотрен сквозь призму исторической перспективы; подробно анализируется современное состояние обучения скульптуре в Академии, которая является одном из крупнейших творческих вузов Китая.
Автор полагает, что в основе фундамента китайской системы художественного образования — синтез китайской системы обучения и модели преподавания и творческого метода, которые принесли вернувшиеся после обучения из стран Европы и Советского Союза китайские студенты.
Автор описывает личный опыт преподавания в Академии художеств Гуаньчжоу и считает, что, с точки зрения международного обмена в области художественного образования и с точки зрения творческих связей между Россией и Китаем, этот проект имеет большие перспективы и значение.

The article highlights the experience of art education at the Guangzhou Academy of Arts, which is examined through the prism of a historical perspective. The current state of teaching sculpture at the

Academy, which is one of the largest creative universities in China, is described in detail.
The author believes that the basis of the foundation of the Chinese system of art education is a synthesis of the Chinese teaching system and the teaching model and creative method that Chinese students brought back after studying from the countries of Europe and the Soviet Union.
The author describes the personal experience of teaching at the Guangzhou Academy of Arts and believes that from the point of view of international exchange in the field of art education, and from the point of view of creative relations between Russia and China, this project has great prospects and significance.

Ключевые слова: Академии художеств Гуаньчжоу, художественное образование, творческий метод, скульптура.
Keywords: Guangzhou Academy of Arts, art education, creative method, sculpture.

В первом семестре 2019–2020 учебного года по приглашению Академии художеств Гуаньчжоу я приехала в Китай для преподавания практического и теоретического курсов по искусству скульптуры для студентов 5 курса, а также публичной лекции «Скульптура: настоящее и будущее» для студентов всех факультетов Академии. Этот опыт еще предстоит осмыслить и с точки зрения международного обмена в области художественного образования, и с точки зрения творческих связей между Россией и Китаем. Во всех случаях этот опыт, несомненно положительный, раскрывает новые возможности для культурного диалога и для обмена методиками в области преподавания скульптуры. Организатором этого проекта, осуществленного при поддержке посольства КНР в России, был выпускник Академии художеств Гуанчжоу, а также дипломник МГХПА им. С.Г.Строганова Fan Zhiyu.

Гуаньчжоу — процветающая столица провинции Гуандун и юга Китая в целом — третий по величине мегаполис этой страны с населением боле четырнадцати миллионов человек. Город имеет важное стратегическое и экономическое значение, что нашло отражение в его стремительном развитии. В городе десять крупнейших университетов, имеющих международное значение. Каждый из университетов включа-

ет в свои структуры еще десятки институций и жилые массивы для студентов и преподавателей. Территориально они вынесены к границе Гуанчжоу и своими гигантскими размерами, по сути, образуют своеобразную конструкцию «город в городе» с молодым студенческим населением в сотни тысяч человек. В числе этих учебных заведений — Академия художеств Гуанчжоу, которая занимает большой современный архитектурный комплекс, созданный специально для этого учебного заведения. Ансамбль зданий академии, включающий также студенческие общежития, огромную библиотеку, спортивный комплекс со стадионом, расположен в живописной природной среде с искусственно созданным рельефным ландшафтом, в окружении парков, водоемов. Музей Академии художеств Гуанчжоу заслуживает особого упоминания, так как является одним из крупнейших художественных музеев учебных заведений, в настоящее время является одним из крупнейших среди колледжей и университетов в стране и за рубежом.

Рис. 1. Академия художеств Гуанчжоу

Среди различных факультетов Академии департамент скульптуры выделяется даже визуально. Вокруг здания, где он расположен, установлены многочисленные скульптуры внушительных размеров, созданные учениками и выпускниками Академии. Статуи и скульптурные композиции также украшают парки, окружающие весь комплекс зданий.

Необходимо отметить, что дисциплина «скульптура» в системе китайского высшего художественного образования появилась сравнительно недавно — в 1928 году, когда в Ханчжоу была основана Китайская государственная академия изящных искусств. У истоков Академии стоял выдающийся просветитель Цай Юаньпэй [1], занимавший до этого пост ректора Пекинского университета. Цай Юаньпэй последовательно проводил политику объединения восточной и западной систем образования. Это нашло отражение и в реформах, коснувшихся системы художественного обучения. Часть студентов Академии была отправлена для обучения заграницу. Студентов, отправленных изучать европейскую

Рис. 2. Работа над эскизами

Рис. 3. Студент за работой

скульптуру, было немного. Но, вернувшись, они смогли точно ответить на поставленную задачу — преподавать скульптуру в рамках общеевропейской культурной традиции и организовывать отделения скульптуры в средних и высших художественных заведениях. Китайские студенты были отправлены на учебу в наиболее выдающиеся Академии художеств Италии, Франции, Бельгии, США. Есть сведения, что некоторые из них учились у О.Родена и А.Бурделя.

Особая страница в высшем художественном образовании Китая — диалог с Академией Художеств Советского Союза во второй половине XX века. В скульптурных мастерских Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина среди преподавателей китайских студентов [2] были выдающиеся советские скульпторы Михаил Аркадьевич Керзин — выпускник Петербургской Академии художеств класса Залемана; академик АХ СССР Михаил Константинович Аникушин — выпускник Института живописи, скульптуры и архитектуры класса В.А.Синайского и А.Т.Матвеева; Николай Николаевич Клиндухов — выпускник и позже декан кафедры скульптуры Московского академического художественного института им. Сурикова.

Художественный опыт, модель преподавания, творческий метод Европы и Советского Союза — то новое, что привнесли в фундамент китайской системы художественного образования вернувшиеся студенты. Реформа художественного образования была проведена на государственном уровне, с широким размахом. В китайские художествен-

ные вузы был внедрен единый государственный стандарт образования, учебные планы основывались на советской программе. Основой стали методические разработки и учебные программы факультета скульптуры Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. По их шаблону был создан учебный план для Центральной академии изящных искусств и для других Академий изящных искусств Китая.

Можно без преувеличения сказать, что в результате этой стратегии художественное образование в Китае в XX в. стало воплощением соединения в области культуры, искусства и образования особенностей и традиций Востока и Запада. Именно на этой платформе выстроена модель художественного образования в Академии художеств Гуанчжоу, в которой учатся 9000 студентов. Желающих получить художественное образование много — ежегодно на вступительные экзамены прибывают 3000 абитуриентов, из которых будет принят каждый третий. Однако иностранных студентов среди них — единицы. Обучение в Академии платное для всех и составляет 15000 юаней в год. Студенты обучаются 5 лет.

Факультет скульптуры под руководством Zhang Xian в настоящий момент объединяет три направления, которые обозначены как отделение фигуративной скульптуры, отделение экспериментальной скульптуры и отделение публичного искусства и ленд-арта. Считается, что методика образования выстроена Департаментом скульптуры таким образом, что в процессе обучения уделяется равное внимание академическим дисциплинам, делающим большой акцент на реалистическое искусство; знаниям современного искусства и развитию концептуального мышления; практическим навыкам и технологиям в работе со скульптурными материалами. Сегодня на кафедре скульптуры препо-

Рис. 4. Обсуждение эскизов

Рис. 5. Аудитория скульптурной мастерской

Рис. 6. Пример одного из форматов общения. Лист с комментарии для переводчика.

Рис. 7. Обсуждение композиции

дают более 20 преподавателей, имеющих разные категории: ассистенты, преподаватели, доценты, доктора, статусы которых, в свою очередь, различаются по трем степеням. Это команда высоких профессионалов. Интересно, что среди вступительных испытаний нет экзамена по скульптуре — только академический рисунок. Рисуют портрет с натуры в течение трех часов.

На I курсе большое внимание уделяется классическим дисциплинам, в прямом понимании этот термина. В рамках дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая скульптура» студенты изучают анатомию: строение скелета, мышцы; рисуют и лепят портрет с натуры.

II курс посвящен изучению фигуры человека. Среди заданий по скульптуре: несколько коротких этюдов на различные движения и одна длительная постановка — создание фигуры человека в натуральную величину.

На III курсе задания усложняются. Студенты лепят фигуру 1,5 натуры, что подготавливает их к работе с монументальной пластикой. Кроме этого, знакомятся со спецификой изображения фигуры в рельефе. На этом курсе большое внимание начинает уделяться композиции.

На IV курсе происходит усложнение заданий. Студенты лепят фигуры в сложных движениях. На практике изучаются абстракция, сюрреализм, гиперреализм в скульптуре. Не оставляют без внимания и

традиционное искусство. Одно из заданий посвящено созданию копии китайской традиционной скульптуры.

V курс посвящен выполнению дипломной работы. Очевидно, что быстрое развитие компьютерных технологий влияет не только на развитие современной скульптуры, но и на саму ментальность учащихся, которых привлекают и виртуальные образы и новые 3D технологии в создании скульптуры.

Студентам предоставлены очень большие мастерские и аудитории для работы. Например, мастерская, где я вела практические занятия для студентов V курса, по величине скорее походила на огромный самолетный ангар с большой высотой. На ярусах-этажах по периметру аудитории располагается методический фонд кафедры. Но весь внутренний объем предоставлен студентам. Каждый из них сам оборудовал свое рабочее место, отгородившись легкими ширмами или планшетами, на которых было прикреплено множество распечаток анатомических таблиц и фотографий моделей.

Со студентами V курса я провела занятия по созданию памятника. На занятиях постоянно находился руководитель этого курса, ведущий педагог доцент Huang Binyi — замечательный скульптор и человек. Он является выпускником Академии и сразу после завершения обучения был приглашен преподавать академические дисциплины и композицию.

Как рассказал Huang Binyi, метод преподавания скульптуры в Академии Гуанчжоу имеет ряд особенностей — преподаватель сначала выполняет задание на глазах студентов, затем они, усвоив методы и практические приемы, создают свои учебные работы. Huang Binyi отмечает, что, когда он учился, такой методики не было. Возможно, считает профессор, это связанно с тем, что в период его обучения количество студентов-скульпторов было не велико — 6 человек, и педагог мог уде-

Рис. 8. Лекция

лить внимание каждому. Сейчас на I курс принимается 60–70 студентов, с которыми работают 3 педагога. В связи с таким количеством учащихся, методика преподавания была скорректирована. И на современном этапе такое прямое практическое участие преподавателя в учебном процессе можно считать необходимым и полезным.

Темой моего курса было создание памятника. В процессе работы студентами были освоены базовые особенности и специфика композиции монументальной и декоративной скульптуры, связанной с архитектурой. Важной составляющей курса было формирование у учащихся навыков ведения проектной работы, включая сбор материала, оценку архитектурной среды, масштабов монументально-декоративной пластики в контексте заданной архитектурной среды, создание концепции монументально-декоративной скульптуры (пластика, композиция, формообразование). Часть задания по сбору материала и выбору архитектурной среды была освоена дистанционно. Все студенты собрали исторический материал, сделали ряд фотографий архитектурного пространства, в среде которого предполагалось разместить памятник. Все прислали свои работы и получили письменные комментарии. Этот важный этап работы позволил оценить понятие учащимися синтеза архитектуры и скульптуры и потом уже во время практических занятий скорректировать ошибки, проявленные на этом этапе. Формирование у студентов навыков создания монументально-декоративной пластики, в соответствии с заданным пространством, — одна из главных задач курса.

Во время практического этапа работы сначала проговаривались основные положения искусства скульптуры, чтобы можно прийти к общим положениям. Например, в процессе обсуждения видов скульптуры (круглая скульптура и рельеф) ряд студентов выразил желание создать монументальную композицию в рельефе. В виду того, что курс был довольно многочисленный, было принято решение предложить группам студентов создать проекты памятников в контексте различных типов скульптуры. Таким образом, на практике в группе были освоены такие типы монументальной скульптуры, как бюст, памятник, многофигурная композиция, мемориал, парковая скульптура и др. В основном, тематикой памятников, предложенных самими студентами, была героическая борьба китайского народа. Студенты сделали серии эскизов, из которых был выбран один. Далее эскиз был увеличен в масштабе 1/10 для боле детальной проработки. Далее выполнялась модель памятника в размере ½ натуральной величины.

В результате этого образовательного курса студентами были изучены принципы формообразования и создания монументально-декоративной скульптуры монументально-декоративной скульптуры в синтезе с архитектурой. Большое внимание во время создания композиций уделялось принципам сомасштабности композиций человеку и окружающей среде.

Все студенты проявили свои самые лучшие качества: точно выполняли поставленные задачи, делали много эскизов, были чрезвычайно активны в работе и очень дисциплинированы. В процессе курса я прочла несколько лекций студентам Департамента скульптуры о современной скульптуре, о памятниках в городе, о Строгановской школе скульптуры. Большая лекция «Скульптура: настоящее и будущее» была прочитана для всех факультетов Академии. При проведении этой лекции большую помощь оказал профессор Wang Hao, который выступил в качестве модератора лекции.

Особенно хочется отметить дружественное отношение и профессиональную поддержку педагогов, а также искреннюю заинтересованность руководства Академии художеств Гуанчжоу, деканов и ректора в этом образовательном проекте. Благодарю секретаря Академии изящных искусств Гуанчжоу Xie Jinchang, заместителей декана колледжа Скульптуры и публичного искусства Zhang Xian и Chen Hongjian, доцента Huang Bingyi и секретаря Zhuo Guosen.

Примечания:

1. Цай Юаньпэй (蔡元培) — китайский государственный деятель, ученый, педагог, переводчик с немецкого и французского на китайский. Занимал посты Министра просвещения Китайской республики, ректора Пекинского университета. Являлся основателем и первым президентом Академии Синика (Academia Sinica).

2. Цянь Шаоу (钱绍武) и Дун Цзучжи (董诅治), Ван Кэцин (王克庆), Цао Чуньшэн (曹春生) и Сыту Чжаогуан (司徒兆光) и др.

Список литературы:

1. *Цао Сюн*. Художественное наследие и творческий метод скульптора У Вэйшаня в историко-культурном контексте китайской скульптуры». — МГХПА им С.Г.Строганова, 2020.

2. *Гаосян Лю.* Сравнительная характеристика художественно- эстетического воспитания на Западе и в Китае // Перспективы науки и образования. — 2018. — № 2. — С. 104–108.

3. *Ли Япин.* Российско-китайские связи в системе высшего художественного образования и их роль в становлении реалистической живописи КНР: автореферат дис. … кандидата искусствоведения. — Санкт-Петербург, 2008.

4. *Синь Чэнь, Степанская Т.М.* Влияние русской эмиграции начала XX в. на китайскую художественную культуру: историографический аспект // Культурное наследие Сибири. — 2017. — № 6. — С. 76–90.

5. *Сун И Цай.* «Курсы Максимова» и Китайская масляная живопись // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова. — 2016. — № 1. — С. 126–137.

6. *Цао Сюн.* Происхождение и развитие китайской скульптуры // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2018. — № 1. — С. 94–100.

7. *Cao Xiong.* On Sculpture and Time // 2017 2nd International Conference on Human Society and Culture [HSC 2017] (Zhuhai, November 17–19). — China, 2017. — P. 123–129.

8. *Cao Xiong.* Etymology of «Sculpture» in China and features of Chinese sculpture development // Art and Literature Scientific and Analytical Journal TEXTS, — 2017. — № 4. — P. 53–55.

9. 蔡元培，蔡元培谈教育[M]. 沈阳：辽宁人民出版社，2015:234–237. Цай Юаньпэй. Цай Юаньпэй рассказывает об образовании. — Шэньян: Издательство Ляонин, 2015. — С. 234–237.

10. 刘海粟，上海美专十年回顾[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计)，2006, *Лю Хайсу.* Десятилетний обзор Шанхайской академии художеств // Журнал Нанкинского университета искусств (искусство и дизайн) . — 192 / 2006. — С. 4.

11. 刘艳萍，苏联雕塑教育模式在新中国的影响[D]. 中央美术学院，2008. *Лю Яньпин.* Влияние советской скульптурной образовательной модели в Новом Китае // Центральная академия изящных искусств, 2008.

12. 孙振华，创新雕塑艺术的中国方式[J]. 文艺研究，2005(06).*Сунь Чжэньхуа.* Китайский путь к инновациям скульптурного искусства // Литературные и художественные исследования. — 2005. — № 6. — С. 114–121+160.

13. 81.王卓予，回顾那十七年（1949–1966）。见：郑朝编撰，雕塑春秋——中国美术学院雕塑系七十年 [C]. 杭.

14. 州：中国美术学院出版社，1998, 203. *Ван Чжою.* Вспоминая те самые 17 лет (1949–1966) / под редакцией Чжэн Чао // Весна и Осень скульптуры — семидесятилетие факультета скульптуры Китайской академии изящных искусств. — Ханчжоу: Издательство Китайской академии изящных искусств, 1998. — С. 203.