М.А. БУРГАНОВА
Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: dom.text@gmail.com

ЦАО СЮН
Аспирант МГХПА им. С. Г. Строганова, лектор Педагогического университета Внутренней Монголии
e-mail: caoxiong2000@163.com

M.A. BURGANOVA
Doctor of Arts, Professor, Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: dom.text@gmail.com

CAO XIONG
Stroganov Academy (MGHPA) (Doctor candidate), Inner Mongolia Normal University (Lecturer)
e-mail: caoxiong2000@163.com

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ У ВЭЙШАНЯ

WU WEISHAN'S CREATIVE METHOD AND PEDAGOGICAL CONCEPT

В статье исследуется творческий метод, ставший основой педагогической практики выдающегося китайского скульптора У Вэйшаня. В процессе создания скульптуры и педагогической практики У Вэйшаня чувствуется и новаторство, и преемственность по отношению к китайской традиционной художественной культуре, это побудило У Вэйшаня высказать некоторые идеи по улучшению преподавания искусства. Он выступает за то, что традиционная культура должна быть неотъемлемой частью изучения скульптуры, необходимо изучать народное искусство и традиционную каллиграфию, поскольку это позволяет студентам приблизиться к природе, понять китайскую традиционную естественную философию и применить этот опыт в соз-

дании скульптуры, сосредоточившись на формировании духовного наполнения скульптуры.

In the process of sculpture and teaching practice, Wu Weishan felt both innovation and continuity with Chinese traditional art culture, which prompted Wu Weishan to come up with some ideas for improving art teaching. He advocates that traditional culture should be an integral part of the study of sculpture, it is necessary to study folk art and traditional calligraphy, as it allows students to get closer to nature, understand Chinese traditional natural philosophy and apply this experience in creating sculpture, focusing on the formation of the spiritual content of sculpture.

Ключевые слова: Творческий метод, Педагогическая концепция, Китайская скульптура, У Вэйшань.
Keywords: Creative Method, Pedagogical Concept, Chinese Sculpture, Wu Weishan.

Можно без преувеличения сказать, что 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 обучения искусству скульптуры. 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. Именно эта образовательная концепция лежит в основе педагогического метода У Вэйшаня, который не только глубоко воспринял знания, предоставляемые классическим академическим образованием, но также освоил методы народной скульптуры. Он демонстрирует всестороннее понимание китайской традиционной культуры, не ограниченное только лишь познаниями в области скульптуры. Он неустанно изучает масляную живопись, гохуа, каллиграфию, историю и теорию искусства и психологию. В то же время он поддерживает связь с мастерами в различных областях искусства и культуры – тем самым он всё больше и больше расширяет свой кругозор.

Всё это является основой для творчества и формирования образовательной концепции У Вэйшаня. В процессе практики У Вэйшаня чувствуется и новаторство, и преемственность по отношению к китайской традиционной художественной культуре, это побудило У Вэйшаня высказать некоторые идеи по улучшению преподавания искусства.

Прежде всего, стоит отметить, что у У Вэйшаня есть особый взгляд на реформирование системы образования, который он высказал в своём интервью 2014 года: «Для создания современной системы обучения скульптуре в Китае необходимо в первую очередь исходить из системы культурных ценностей. Проблема преемственности в культуре должна стать центральной в системе ценностей молодого поколения» [1]. В беседах и в своих произведениях он не раз упоминал, что большую часть древней китайской скульптуры составляют работы ремесленников. Современные скульпторы, в основном, - выпускники академий художеств, они интеллектуалы, представляющие основное течение общественной мысли. В преподавании, с одной стороны, следует уделять внимание творчеству народных мастеров, с другой стороны, следует изучить возможности высшего художественного образования в развитии скульптуры. Кроме того, стоит обратить внимание на зарождение образов и распространение природных форм в китайской культуре. Одна из основных философских концепций данной культуры состоит в том, что человек и Небом, высшим природное начало, неотделимы, они едины и одно есть часть другого. Изучения культурной системы содержащей подобное положение в искусствоведении требует от студентов мыслить свой дух и тело как часть всего земного, глубокого понимать не только «формы природы», но и дух традиционной культуры, основание этой системы. У Вэйшань считает [1], что сегодня академиям изящных искусств в Китае необходимо внести три значительных изменения в систему преподавания скульптуры.

Первое изменение — сделать возможной передачу объективного материального мира в форме искусства, преодолеть ограничения устоявшихся форм и фактически — создать самобытное и развитое китайское искусство с богатым языком духовного символизма, более развитое чем традиционное.

Второе — нужно адаптировать классические формы китайской культуры и их идейное наполнение под нужды современности, с акцентом на особенности стилей идеи древней китайской скульптуры. Третье

изменение в системе преподавания скульптуры связано с культурным взаимовлиянием Запада и Китая, их культурным взаимопроникновением и смешением. Художественный стиль формируется под влиянием множества факторов, таких, как территория, этническая принадлежность автора, контекст исторической эпохи; и китайскому, и западному стилю присущи свои характерные особенности, неизменными и постоянными остаются такие понятия как истина, добро и красота, всегда необходимо придерживаться этих универсальных ценностей. Существуют различные способы созерцания мира, различные средства выразительности поэтому в процессе учебы необходимо изучать все выразительные приемы, способные вызвать эмоциональный отклик у зрителя, как из искусства Запада, так и из искусства Востока.

Сегодня в программу художественного образования нужно также включить изучение того, как современные мировоззрения и культурные ценности соединяются с передающимися несколько тысяч лет из поколения в поколение культурными идеалами, необходимо пересмотреть и переосмыслить заново эти идеалы, исследовать то, чему раньше мы не уделяли должное внимание, в том числе и богатое культурное наследие древней китайской цивилизации. Эта идея У Вэйшаня выходит за рамки плана развития преподавания скульптурного искусства в высшей школе, он распространяет ее на области философии и культуры. Речь здесь идет не о разрушении основ традиционной культуры и классического китайского скульптурного искусства, но об их переосмыслении в новой современной эпохе. Это наоборот — призыв исследовать традиционную китайскую скульптуру и культуру в целом.

У Вэйшань в своей преподавательской деятельности подчеркивает важность умения работы с обобщенными, архетипическими образами [2]. В древней китайской скульптуре при создании архетипа в обыденную форму природного объекта вкладывалось особое интеллектуальное содержание, необычное рассказывалось через заурядное, общение творца со зрителем шло посредством определённого языка образов.

В то же время скульптор, творящий в восточном стиле, по мнению У Вэйшаня, должен владеть средствами выразительности древней китайской скульптуры, к примеру, уметь направить внимание зрителя к важнейшим деталям с помощью таких приёмов, как детальная передача складок одежды, рисунка кожи, акцента на выражении лица и душевном состоянии персонажа.

Однако, по мнению У Вэйшаня [3], подобные экзерсисы в деталях не должны нести ущерб развитию базовых навыков скульптора: скульптор обязан уметь качественно моделировать, создавать реалистическую скульптуру, поскольку с большой долей вероятности на начальном этапе ему придется зарабатывать на жизнь именно этим.

Некоторые студенты в основном после занятий или в свободное от занятий время практикуются в создании скульптур человеческого тела, не уделяя должного внимания теории скульптурного изображения и изучению изобразительных концепций, что в последствии приводит к тому, что они способны создать лишь «скульптуру», но не могут продемонстрировать в ней жизнь, не могут выразить в ней чувство. За подобным, по мнению У Вэйшаня, стоит несерьезное отношение к искусству и практике, а не только неумение эффективно применять изобразительные средства для реалистичного воплощения.

Если обобщить все вышесказанное в виде кратких праткических рекомендаций, то У Вэйшань предлагает следующее:

1. В процессе обучения необходимо уделять внимание изучению основ западного реалистического изображения и основ древнекитайского скульптурного изображения, а также в равной мере изучать способы передачи душевного настроения в скульптуре, передачи красоты формы и изобразительные средства.

2. Необходимо внедрять современные художественные концепции, опираться на понимание истории, культуры и системы ценностей, и оценивать проблемы древнекитайской скульптуры с новой точки зрения.

3.Следует нанимать преподавателей с богатым опытом в области исследования древнекитайской скульптуры для передачи ими педагогических навыков и творческого опыта студентам.

Традиционная китайская эстетика определенно должна стать основной учебной дисциплиной. С самого начала необходимо вводить преподавание сравнительной западной философии (особенно — метафизики) и восточной философии и эстетики, поскольку западный подход лучше приспособлен к работе с материальной формой. Во-вторых, китайская каллиграфия и живопись также должны быть обязательными дисциплинами, в особенности каллиграфия, которая дополняется живописью се-и в качестве обязательного предмета. Китайская каллиграфия обладает отдельной эстетической ценностью как направление в искусстве. Формы и традиционный символический язык универсальны в каллиграфии,

как важнейшей основе китайского изобразительного искусства. Каждый её стиль и период развития обладают законченной системой символизма, она сродни буддийской школе в китайском изобразительном искусстве, это своего рода «философия изображения». В-третьих, на занятиях по эскизу нельзя использовать исключительно западные скульптуры, необходимо также рисовать с натуры произведения традиционной китайской скульптуры. Поскольку все классические произведения — это воплощение духа древних людей, проекция человеческой природы непосредственно в материал, она может стать новым источником для создания живого и полностью самобытного китайского искусства.

Кроме того, необходимо изучать скульптуры, расположенные перед дорогами, ведущими к древним мавзолеям, буддийские скульптуры, интегрированные в архитектуру, декоративную резьбу по дереву, интегрированную в архитектуру и др., изучать их особые культурные взаимоотношения, пропорциональное и перспективное соотношения и техники лепки, а также то, как скульптура вписывается в окружающую среду, архитектуру и культурные особенности города. Таким образом, речь идет о целеполагании скульптуры и того, как скульптура в конечном итоге служит обществу и городской культуре. У Вэйшань считает [4], что создание скульптуры — это поиск способа выразить свой интеллектуальные и культурные ценности через материальную форму, а поскольку скульптура создается под воздействием места и эпохи, это позволяет большому количеству людей ощутить дух её эпохи.

Творческие и педагогические концепции У Вэйшаня заключается в том, что впитав в себя прекрасные традиции как Китая, так и Запада, он нарушает границы между ними и объединяет их, чтобы пересмотреть настоящее и взглянуть в будущее с позиций более инклюзивной культуры. Сочетание образной скульптуры У Вэйшаня, основанной на его собственных убеждениях и китайском культурном духе, и традиционной китайской культуры, которая стоит перед лицом многообразия современной художественной культуры, имеет историческое значение для анализа скульптурных образов и изучения национального китайского художественного языка.

Список литературы:

1. *Burganova, M.A.* 2020. Interview with the executive diector of the Moscow Museum of Modern Art, vice president o the Russian Academy of Arts Vasily Tsereteli

// Art Literature Scientific and Analytic Journal Burganov House. The Space of Culture, vol. 16, no. 2, pp. 10–18. DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-3-10-20

2. *Голосова Е.В.* Философская основа китайской садовой эстетики // Вестник московского государственного университета леса — Лесной вестник. — 2007. — №1. — С. 137–140.

3. *Гудимова С.А.* Основы древней китайской эстетики // Культурология. — 2017. — № 2. — С. 57–73.

4. *Ли Бэй.* У Вэйшань: Глубина души художника должна иметь тень традиционной культуры // Гуанмин Ван. 20.10.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://interview.gmw.cn/2014-10/20/content_13589550.htm (Дата обращения 19.12.2018).

5. *Сторожев А.В.* Истоки академизма. Методика преподавания дисциплины «академическая скульптура» // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2019. — № 1. — С. 201–213.

6. *Тин Ч.* Синтез культуры востока и традиций запада в «Фортепианном концерте на китайские темы и ритмы» g-dur Аарона Авшаломова // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2019. — № 1. — С. 48–63.

7. У Вэйшань: Я создаю скульптуру Лао-цзы. [Электронный ресурс] // личный блог У Вэйшаня: сайт. — URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_16477eb2f0102w7dw.html (Дата обращения: 18.07.2016).

8. *У Вэйшань.* Поэтическая природа скульптуры — Говоря о формировании духа персонажей // Национальное искусство. — 2001. — № 2. — С. 159.

9. *У Вэйшань.* Поэтическая природа скульптуры — Говоря о формировании духа персонажей // Национальное искусство. 2001. — № 2. — С. 161.

10. *У Вэйшань.* Скульптор говорит. — Пекин: Китайская социальная пресса, — 2002. — № 5. — С. 56.