К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Член-корреспондент Российской академии художеств
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

ЧЭНЬ ЧУНХУЭЙ

Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: artcch@qq.com

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and Humanities of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

CHEN CHONG HUI

Postgraduate student of the Department of History of Arts and Humanities of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: artcch@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_1_28_36

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (1840–1960-е гг.)

ART EDUCATION IN MODERN AND CONTEMPORARY CHINA (1840–1960)

Статья посвящена вопросам формирования системы художественного образования в Китае Нового времени — с момента поражения последней императорской династии Цин в Опиумных войнах 1840–1860-х гг. до времени начала Культурной революции в годы существования КНР. Рассмотрены ключевые харак-

теристики этого процесса применительно к четырем периодам внутри данного отрезка истории Нового Китая, которые определяются моментом создания Китайской республики (1911); началом «Движения четвертого мая» (1919), началом сопротивления Японии (1937), созданием Китайской народной республики (1949) и началом Культурной революции (1960-е годы).

The article is devoted to the formation of the art education system in Modern China — from the time of the defeat of the last imperial Qing dynasty in the Opium Wars of the 1840s-1860s to the time of the beginning of the Cultural Revolution in the years of the People's Republic of China. The key characteristics of this process are considered in relation to four periods within this segment of the history of New China, which are determined by the time of the creation of the Republic of China (1911); the beginning of the «May Fourth Movement» (1919), the beginning of the resistance to Japan (1937), the creation of the People's Republic of China (1949) and the beginning of the Cultural Revolution (1960s).

Ключевые слова: художественное образование в Китае, Сюй Бейхун, Новый Китай, Движение за новую культуру, Лу Синь, Шанхайская академия.
Keywords: art education in China, Xu Beihong, New China, New Culture Movement, Lu Xin, Shanghai Academy.

Художественное образование от времени Опиумных войн (1840) до периода Китайской республики (1911)

Начало переменам в истории Китая Нового времени было положено Опиумными войнами (1840–1860-е гг.), приведшими к поражению империи Цин и разорившими страну. В результате традиционное консервативное китайское мышление было серьезно дискредитировано. В поисках ответа на вопрос о причинах отсталости страны общество осознало не только значение практических знаний для развития промышленного производства, но и художественного образования как средства интеллектуального и духовного развития населения страны.

В ответ на потребности науки и производства в Китае начали складываться основы современного школьного и профессионального обра-

зования. Так, в 1866 году в Фучжоу была основана судостроительная верфь, при которой возник Фучжоуский военно-морской колледж. В дополнение к математике, физике, химии, астрономии и геологии его учебная программа включала в себя живопись. В 1867 году для подготовки специалистов была создана Мавэйская академия живописи. Впоследствии количество новых учебных заведений, чья учебная программа включала такие предметы, как рисование и картография, увеличивалось день ото дня.

Основанное в 1902 году, Лянцзянское педагогическое училище стало одним из первых учебных центов в Китае, где живопись стала обязательным курсом программы обучения. В 1906 году директору этого училища было дано разрешение на формирование первого отделения изобразительных искусств и художественных промыслов, нацеленного, в том числе, на обучение будущих учителей живописи. На отделении изобразительных искусств изучали западную живопись (карандаш, уголь, акварель, масло), китайскую живопись (традиционные пейзажные жанры «горы и реки», «цветы и травы»), черчение (плоскостное, объемное), обучали созданию макетов и т. д. Образование велось в русле системы художественного образования западных стран, а состав дисциплин включал подготовительный курс гуманитарных и естественных наук, а также музыку, китайский, английский, японский языки, историю, географию, математику и физическую культуру.

Впоследствии классы живописи и ремесел были созданы в Баодинском высшем педагогическом училище, Чжэцзянском педагогическом училище второго уровня, Гуандунском высшем педагогическом училище и Нанкинском государственном высшем педагогическом училище. После Синьхайской революции 1911 года ряд новых педагогических училищ, такие как Пекинское высшее педагогическое училище, Пекинское высшее педагогическое училище для женщин, Высшее педагогическое училище в Чэнду и Тунчжоуское педагогическое училище, одно за другим вводили специальные курсы живописи в свои учебные программы.

Еще в 1852 году при католическом соборе Сюйцзяхуэй в Шанхае была учреждена картинная галерея Тушаньвань, которая принадлежала ремесленной мастерской, где, в основном, обучали религиозной живописи. Студентами были китайские католики, а учителями — французские миссионеры. В обучении использовалась система «мастер-подмастерье», а уроки включали изучение таких техник, как растушевка, рисунок углем, карандашный набросок, рисунок пером, акварелью, масляная живопись. Работа в классе состояла, в основном, в копировании копийных картинных образ-

цов. В 1907 году галерея опубликовала такие пропедевтические труды, как «Краткое введение в живопись» и «Рисунки карандашом», которые оказали большое влияние на китайское образование в сфере изобразительного искусства и сыграли определенную роль в продвижении и распространении западной живописи в Китае, что привело к возникновению среди китайцев целого ряда влиятельных художников западного стиля.

В конце правления династии Цин представители китайских просвещенных кругов, интересовавшиеся образованием в сфере живописи, пытались подражать художественному образованию в Японии, Европе и Соединенных Штатах, стали апробировать новые методы преподавания изобразительного искусства, а также писали и публиковали новые учебные пособия по живописи. В 1902 году была выпущена серия учебников для начальных школ и училищ, которая включала пять видов «Новых учебных пособий по рисованию», четыре вида «Карандашных рисунков» и три вида «Пособий по карандашным рисункам для начальной школы старшей ступени». Коммерческое издательство также опубликовало восемь томов «Пособий по карандашным рисункам для средней школы». Эти учебники сыграли важную роль в популяризации нового художественного образования в Китае.

Прикладная направленность китайского художественного образования в конце правления династии Цин привела к тому, что художественное образование, которое имело в Китае давнюю историю (академии искусств в Китае существовали уже в период династии Мин, 1368–1644), но игнорировалось как относящееся к «техникам изобразительного искусства», быстро стало частью учебного процесса в образовательных организациях всех уровней в Китае.

Художественное образование в период Китайской Республики

В 1911 году была образована Китайская Республика, знаменовавшая переход от двухтысячелетней феодальной монархии к новой демократической республике. Это событие в значительной мере способствовало процессу модернизации и оживления художественного образования.

Еще в 1906 году известный историк Ван Говэй впервые выступил с идеей широкого эстетического образования в Китае, чтобы «живописцы заняли место религиозной верхушки» [10]. Так же решительно выступал за художественное воспитание и один из основоположников китайской литературы Лу Синь, который в своем знаменитом литературном тракта-

те «О силе романтической поэзии», опубликованном в 1907 году, и в статье «Мнение о распространении изобразительных искусств», опубликованной в 1912 году, ратовал за сочетание художественного образования с художественным творчеством. В 1907 году эти идеи поддержал известный общественный деятель и педагог Цай Юаньпэй, который в 1912 году был назначен министром образования Китайской республики.

По инициативе Цай Юаньпэя и других деятелей вектор развития «навыков» в художественном образовании сместился в сторону «изучения искусства», что нацеливало на раскрытие у студентов эстетических способностей и «развитие и сохранение чувства прекрасного» [11].

В эти же годы как ответ на потребности промышленного и коммерческого развития расцвели частные художественные школы, открытые, например, в 1909 году в Шанхае Чжоу Сяном Художественное училище китайской и западной живописи, а также классы композиции для обучения западным техникам живописи. Позже Художественное училище китайской и западной живописи было переименовано в Китайскую художественную академию. Именно это событие послужило началом западного художественного образования в Китае.

Начало XX века ознаменовалось основанием Шанхайской академии графических искусств (1911), Высшей пекинской академии художеств (1918).

Художественное образование в период от «Движения четвертого мая» (1919) до войны с Японией (1937)

События мая 1919 года — антиимпериалистические, главным образом, антияпонские, выступления, получившие название «Движения четвертого мая», обозначили массовую переориентацию китайских просвещенных кругов с традиционной культуры на вестернизацию страны. Под влиянием «Движения за новую культуру» было проведено множество реформ в сфере образования, где имело место массовое увлечение изучением Запада, а первоначальный интерес к Японии и Германии сместился на США.

Художественное образование в это время под влиянием «Движения за новую культуру», усилиями Цай Юаньпэя и других представителей поколения, аккумулировало удачный опыт современных западных развитых стран и опиралось на характерные художественные особенности западного искусства: цветоведение, перспективу, светотень, изучение анатомии. В начальных и средних школах в художественное образование

были также введены некоторые новации: популяризировалось образование, основанное на единении «искусства» и «ремесла».

Художественное образование в период от войны с Японией (1937) до создания Китайской народной республики (1949)

27 июля 1937 года произошло полномасштабное японское военное вторжение в Китай.

Однако внеочередное Всекитайское собрание представителей в Ухане (29 марта — 1 апреля 1938 года) постановило, что в образовательных учреждениях следует «относиться к военному времени как обычному». В августе того же года партия Гоминьдан издала документ, озаглавленный как «Пересмотр еженедельных часов преподавания музыки и изобразительного искусства в младших и старших классах», где говорилось о важности музыки и живописи для «стимулирования национального самосознания и воодушевления людей для войны против агрессора», предлагалось увеличить часы на эти дисциплины [12].

В декабре 1940 года Министерство образования опубликовало «Пересмотренные стандарты» учебной программы по изобразительному искусству для младших и старших классов средней школы. В качестве целей обучения были названы: пробуждение эстетических инстинктов учащихся, развитие их темперамента и разъяснение взаимосвязей между искусством и жизнью, продолжение воспитания нравственной красоты; повышение производственного потенциала прикладного искусства, развитие творческих способностей выражать мысли и чувства.

В 1948 году Министерство образования Гоминьдана снова внесло правки в стандарты учебной программы по искусству для начальных школ, средних школ старшей ступени. Теперь стандарты провозглашали такие цели преподавания в начальных школах, как расширение способностей эстетического восприятия у детей, эстетизация окружающей жизни, развитие самовыражения и творческих способностей обучение детей пониманию и любви к национальному китайскому искусству.

Художественное образование в период Китайской Народной Республики (Новый Китай)

Со времен войны сопротивления против Японии отношения между искусством и политикой становились все теснее, а искусство должно было служить политической повестке времени.

С первых дней основания Китайской Народной Республики в 1949 году примером для Нового Китая, на котором следовало учиться, стал строящийся в СССР социализм. Тематическая живопись маслом, созданная в Советском Союзе, послужила образцом для китайских живописцев. В Восточно-китайском филиале Центральной академии художеств создается Отдел исследования теории искусства. Работа отдела заключалась, в основном, в переводе на китайский язык и презентации зарубежных работ по истории искусства, главным образом, русских и советских авторов.

В частности, большой популярностью пользовалась система обучению рисунку русского художника и педагога П.П. Чистякова, имя которого стоит в одном ряду с именами таких русских художников-реалистов, как И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов, В. Поленов и В. Серов. Чистяков испытал большое влияние идущей от Н.Г. Чернышевского материалистической эстетической традиции, утверждавшей что красота есть жизнь. Учебная программа Чистякова превосходила традиционную школу, в его система делала акцент на процессе наблюдения и творческого осмысления, отличалась научным подходом к живописи, особенно в изображении человека. При сохранении академического тематизма, сюжетности и драматической обработки сцен в учебной программе Чистякова было больше свободы, чем в академизме. Система Чистякова представляла собой основу целостной советской системы преподавания того времени, созданной на традициях обучения в школах эпохи Возрождения и на эстетике сциентизма, натурализма и реализма.

В 1953 году Центральная академия художеств впервые направила на обучение в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина своих студентов. В 1956 году советский скульптор Николай Николаевич Клиндухов руководил учебным классом скульптуры в Центральной академии художеств.

Поскольку Центральный комитет партии выступал за изучение традиционного культурного наследия Китая и продвижение национальной культуры, это обеспечивало своего рода политическую поддержку и мотивацию для китайских художников. На заре Китайской Народной Республики особенно влиятельной фигурой в области художественного образования был Сюй Бэйхун, бывший директор Бэйпинского художественного колледжа.

Наибольших достижений в реформировании китайской живописи тех лет добился художник и художественный критик Пань Тяньшоу.

Он изменил традиционную концепцию контурного рисунка, предложив опереться на реализм и реалистические методы, которые были присущи художникам династии Сун. Конкретным примером послужили контурные рисунки Ли Гунлиня.

Пань Тяньшоу отмечал, что «западный контурный рисунок (карандашом, углём или тушью)» является основой всего изобразительного искусства, поскольку живопись исходит от природы, а западный контурный рисунок наилучшим образом ее копирует [13]. В итоге, им был сделан вывод о том, что китайская живопись отличается от западной живописи. В ней нет понятия светотени, но для построения очертаний предметов используются контуры. Естественные формы и цвета — это не то же самое, что живопись, это фактический материал. Художник должен овладеть языком искусства, только тогда его работа будет художественной и креативной. Художественная обработка отличается от чистой науки. Чистая наука фокусируется на эффективности, а не на форме и духе. Наука не имеет личных или национальных особенностей. Китайское искусство не гонится за истинностью науки, а заботится об истинности душевной.

Список литературы:

1. *Ван Баминь.* Общая история китайского изобразительного искусства: в 8 томах / Баминь Ван, Шушэн Ли. — Шаньдун: Просвещение, 1988 (王伯敏、李树声《中国美术通史》（共8卷），山东教育出版社, 1988).

2. *Го Жохуэй.* Опыт в живописи (династия Сун) / Жохуэй Го. — Цзянсу: Изобразительное искусство, 2007 (郭若虚（宋）：《图画见闻志》，江苏美术出版社，2007).

3. *Жуань Жунчунь.* История изобразительного искусства Китайской Республики (1911–1949) / Жунчунь Жуань, Ху Гуанхуа. — Сычуань: Изобразительное искусство, 1991 (阮荣春、胡光华《中华民国美术史1911–1949》，四川美术出版社, 1991).

4. История современного китайского искусства / под редакцией Гао Минлу. — Шанхай: Шанхайский университет, 2021 (中国当代艺术史 高明潞 著 上海大学出版社，2021).

5. История изобразительного искусства КНР в 1949–2000 гг. / под редакцией Цзоу Юцзиня. — Хунань: Изобразительное искусство, 2002 (新中国美术史 1949–2000 邹跃进著 湖南美术出版社; 第1版, 2002).

6. История китайской масляной живописи (1911–1949 гг.) / главный редактор Люй Пэн. — Шанхай: Народное изобразительное искусство, 2021 (中国油画史（1911–1949）吕澎 主编 上海人民美术出版社, 2021).

7. Летописи китайского искусства 1900–2010 гг. / главный редактор Люй Пэн. — Пекин: Китайская молодежь, 2012 (中国艺术编年史：1900–2010 吕澎主编 北京中国青年出版社, 2012).

8. *Лю Синь.* Китайская масляная живопись (1840–1949): столетняя история с иллюстрациями / Синь Лю. — Гуанси: Изобразительное искусство, 1996 (刘新《中国油画百年图史1840–1949》，广西美术出版社, 1996).

9. *Чэнь Чуаньси.* Антология: в 5 томах / Чуаньси Чэнь. — Хэнань: Изобразительное искусство, 2001 (陈传席《陈传席文集》（共5卷），河南美术出版社，2001).

10. *Ван Гоуэй.* Де-Токсические статьи — Чэнду: Сычуаньское литературное издательство, 2009. — С. 131. (王国维：《去毒篇》，成都：四川文艺出版社，2009).

11. Цай Юаньпей, «Воспитание религии с помощью эстетического воспитания» // Цай Юаньпей, литературная библиотека современных китайских мыслителей». Пекин: Издательство Китайского народного университета, 2015 (蔡元培：《以美育宗教》，《中国近代思想家文库蔡元培卷》，北京：中国人民大学出版社，2015).

12. *У Лупин.* Стандарты учебной программы для начальных и средних школ в Китае в XX веке. Учебная программа «Компиляция музыкальных, художественных, трудовых и технических томов», Пекин: издательство народного образования, 2001（吴履平主编，课程教材研究所编：《20世纪中国中小学课程标准•教学大纲汇编 音乐、美术、劳技卷》，北京：人民教育出版社，2001）.

13. «Полный сборник Пан Тяньшоу» в пяти томах, Ханчжоу: Чжэцзянское народное художественное издательство, Издательство Чжэцзянского университета, 2015 (浙江人民美术出版社、浙江大学出版社，《潘天寿全集》共五卷，杭州：浙江人民美术出版社、浙江大学出版社，2015).