

RU

Особенности реформирования систем преподавания скульптуры в художественных и нехудожественных вузах современного Китая

Чжун Минь

Аннотация. Цель исследования – дать характеристику современного этапа реформирования системы высшего художественного образования в Китае на примере системы подготовки будущих скульпторов. В статье рассматриваются особенности обучения будущих скульпторов в китайских художественных и нехудожественных вузах, а также специфика организации процесса их обучения в соответствии с принципами развития городской скульптуры. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выявляется связь существующих в Китае программ обучения скульпторов с задачами современного градостроительства и дизайна городской среды. В результате анализа определено, что в китайских художественных и нехудожественных вузах выстраиваются особая институциональная среда и система практической реализации идей обучающихся в соответствии с современными условиями. На основе полученных результатов предлагаются методические рекомендации для организации подготовки будущих скульпторов средствами дизайн-проектирования, подходящие и для реализации в пространстве российских профильных вузов.

EN

Features of reforming the systems of sculpture teaching at art universities and non-art universities in modern China

Zhong Min

Abstract. The aim of the study is to characterize the current stage of reforming the system of higher art education in China by the example of the system of future sculptors training. The paper discusses the features of future sculptors training at Chinese art universities and non-art universities, as well as the specifics of organizing the process of their training in accordance with the principles of urban sculpture development. The study is novel in that it is the first to reveal the connection of the existing training programs for sculptors in China with the tasks of modern urban planning and urban environment design. As a result of the analysis, it has been determined that at Chinese art universities and non-art universities, a special institutional environment and a system of practical implementation of students' ideas are being built in accordance with modern conditions. Based on the results obtained, methodological recommendations are proposed for organizing the training of future sculptors by means of design engineering, which can be implemented in the space of Russian specialized universities.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с развитием социальной и экономической сферы Китая возросла потребность в профессиональных художественных кадрах, в особенности способных работать в сфере дизайна окружающей среды. Внимание привлекают разные специальности, в том числе и скульптура. Однако скульптура понимается не просто как умение создавать классические произведения искусства, ваять, высекать, вырезать и отливать их. Главное – формирование способности использовать скульптуры в рамках художественного дизайна, «вписывать» в пространство не только помещений, но и городской среды. Более того, специальность в последние годы стала высокотехнологизированной, что требует и навыков работы с программами и технологиями по разработке, оцифровке, 3D-визуализации проектов.

Похожие вопросы стоят и перед российским профессиональным художественным образованием, которое в отношении скульптуры пока еще сохраняет традиционный академический подход. Между тем рынок художественных услуг нуждается в специалистах новой формации, что обуславливает важность модернизации существующей системы подготовки, в том числе посредством изучения зарубежного, в частности китайского,

опыта. В то же время русскоязычных трудов, посвященных анализу особенностей преподавания скульптурного искусства в китайских вузах в начале XXI века, крайне мало. Как правило, ученые анализируют влияние русско-советской художественной школы на практику обучения скульпторов в XX столетии. Одними из наиболее важных трудов для настоящей публикации стали диссертация Ян Цзин (2021), посвященная художественно-педагогической деятельности популярного скульптора Цао Чунышэна, в рамках которой дается краткий обзор методики обучения скульптуре в Китае в XX веке; исследования М. А. Бургановой и Цао Сюн (2020; Цао Сюн, 2021), связанные с раскрытием специфики творческого метода, который стал основой педагогической практики выдающегося китайского скульптора современности У Вэйшана. Анализу современного состояния обучения скульптуре в Китае посвятила статью М. А. Бурганова (2020), которая обратилась к соответствующую опыту в академии в Гуаньчжоу. Чжо Госэнь (2022) раскрыл процесс развития творческой самостоятельности будущих скульпторов в центральной академии искусств Китая.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена укреплением художественно-педагогических связей между Китаем и Россией, что требует в том числе и исследования специфики художественной подготовки будущих скульпторов в китайских художественных вузах начала XXI века.

Задачи исследования состоят в том, чтобы:

- дать характеристику особенностям процесса обучения будущих скульпторов в китайских художественных и нехудожественных вузах;
- выделить основные направления реформирования системы преподавания скульптуры в художественных и нехудожественных вузах современного Китая;
- предложить на основе проведенного анализа опыта китайских высших учебных заведений методические рекомендации включения в процесс обучения будущих скульпторов в условиях российских вузов компонентов, связанных с компьютерными технологиями, а также освоением специфики проектирования городских пространств в дизайне.

Теоретической базой в исследовании служат научные труды преподавателей китайских художественных и нехудожественных вузов, в которых излагаются их взгляды на особенности подготовки будущих скульпторов, в частности Сунь Чжэньхуа (孙振华, 2005), Тань Сюня (谭勋, 2005), Лю Яньпина (刘艳萍, 2008), Чжу Шанси (朱尚熹, 2016).

Достижению поставленных задач способствуют такие исследовательские методы, как сравнительный анализ, контент-анализ, педагогическое наблюдение, изучение учебно-методических источников.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выделенные и описанные в его рамках особенности подготовки будущих скульпторов в современных китайских вузах, касающиеся применения современных технологий, а также методик художественного проектирования городских пространств, могут быть использованы в научно-исследовательской работе, а также в образовательном процессе, например при составлении курса лекций по истории и теории художественного образования Китая, по проблеме влияния традиций и инноваций на становление профессиональных скульпторов в среде китайских вузов.

Обсуждение и результаты

На рубеже XX-XXI веков в Китае начался градостроительный бум, вслед за которым преподавание курсов скульптуры стало привлекать широкое внимание общества. При этом многие из учебных заведений столкнулись с проблемами, так как необходимо было учитывать практическое приложение полученных молодыми специалистами знаний и умений в области художественного дизайна. Получалось, что скульпторы, покидавшие стены вузов, умели выполнять скульптуры, но совершенно не понимали, как их сочетать с городским пространством и тем более лишь в редких случаях, как правило по собственной инициативе, владели навыками работы с технологиями моделирования и визуализации своих идей. Большая часть учебного процесса тратилась на лепку из глины и создание эскизов, копирование работ признанных мастеров без каких-либо творческих экспериментов. Обучение в основном фокусировалось на станковой скульптуре. Причем после окончания вуза студенты все-таки занимались очень востребованной городской скульптурой, но им не хватало опыта и понимания того, как скульптурная форма может «заполнять» пространство (谭勋, 2005, с. 8).

В 1990-х годах началась реформа высшего художественного образования, которая длится до сих пор. Сегодня скульптуру в Китае на профессиональном уровне можно изучать не только в художественных академиях, но и в университетах на специальных художественно-творческих факультетах. Последние делают акцент на изучении планирования пространств и ландшафтном дизайне, архитектуре и, как следствие, особенностях включения скульптуры в городские среды. Обучение происходит в тесной связке скульптуры и ландшафтно-архитектурного пространства – это комплексная и междисциплинарная область. Она существует на стыке ландшафтной скульптуры, уличного и цифрового искусства, а также публич-арта. Современный скульптор в Китае должен знать не только основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также садово-паркового искусства, но и архитектуры, художественного проектирования и даже психологии человека. Скульптура понимается как одно из направлений художественного дизайна, а ее постижение ориентировано на формирование эстетического и дизайнерского мышления (孙振华, 2005, с. 115).

В центре внимания учебного курса в современных китайских вузах – воспитание гуманистического видения, понимание красоты, развитие чувства пространства и художественного стиля. Большое значение в этом процессе имеет формирование понимания обучающимися того, как скульптура включается и развивается

в современной городской среде. Помимо традиционного эскизирования и разработки моделей в материале, обязательной частью любого учебного упражнения, проекта, дипломной работы является его визуализация и презентация средствами компьютерных и сетевых технологий. Причем особо подчеркивается необходимость адаптации творческого замысла под конкретные нужды того города, в котором находится вуз. Очень часто это проекты обустройства каких-либо городских зон отдыха, набережных, административных зданий и окружающих их пространств. Некоторые из идей студентов даже воплощаются в реальности, что важно для будущего профессионального становления (孙振华, 2005, с. 114).

В китайских вузах будущих скульпторов учат учитывать то, что городская скульптура включает в себя в качестве компонентов культурные ценности, культуру социального поведения и институционального управления, а также специфику материальной культуры. Это целый комплекс, который должен быть направлен не только на облагораживание города, но и на то, чтобы воспитать вкус горожан, которые сейчас демонстрируют отсутствие полноценного понимания ценности городской скульптуры (曹春生, 杨静, 2017, с. 41). По сути, в городскую культуру тем самым вводится новая традиция, ранее для Китая не характерная. Чем гармоничнее будут выглядеть памятник и малые формы, тем понятнее будет публике необходимость улучшения качества жизненного пространства с помощью скульптуры.

Основной формой реализации идей молодых скульпторов в настоящее время являются различные конкурсы, в которых обучающиеся имеют возможность раскрыть и позиционировать свои творческие идеи на фоне работ профессиональных дизайнерских коллективов и производителей. Как правило, данные мероприятия сводятся к разработке проектов для реального оформления городской среды. Студенты под руководством преподавателей принимают участие в конкурсах с готовыми дизайн-проектами, и им необходимо «вписать» свою работу в существующее пространство. Показательным является ежегодный и широко известный конкурс креативного дизайна городской скульптуры и уличной мебели в дельте реки Янцзы, который предполагает проектирование активно застраиваемых и преобразующихся районов края. Согласно условиям конкурса, нет ограничений в отношении формы выражения. Это могут быть сооружения, скульптуры, инсталляции и т. д. Но они непременно должны отражать историю и социокультурные особенности места, региональную культуру и дух времени (第三届长三角城市雕塑、街具公共艺术创意设计大赛 (Третий конкурс креативного дизайна городской скульптуры и уличной мебели в дельте реки Янцзы). 2023. URL: <http://www.shejijingsai.com/2023/01/871613.html>).

В соответствии с ориентацией Китая на поиск национального своеобразия в сфере искусства и дизайна, в настоящее время приоритетное значение имеют эксперименты в области пластического воплощения «китайского стиля» и культурных ориентиров. Между тем в сфере скульптуры в сравнении с другими направлениями художественно-творческой подготовки этот аспект в Китае самый проблемный. Скульптурное искусство в стране, как и масляная живопись, развивалось под сильнейшим влиянием Запада. Современные преподаватели профессионально сформировались на образцах прежде всего западноевропейского искусства. Технологии создания, художественная образность – практически все было заимствовано. Также большинство преподавателей скульптуры в университетах следуют западной модели, обучают навыкам исключительно реалистичной скульптуры, что зачастую не вызывает энтузиазма у студентов, увлеченных современными течениями в искусстве (张雨晴, 夏海洲, 2015, с. 66).

В то же время реформаторская деятельность в сфере образования Китая проявляется в том, что в содержание обучения скульптуре постепенно вводятся более интересные молодежи и нужные в профессии дисциплины. Обучение скульптуре в университетах сейчас включает обязательный курс по цифровому искусству. Он дает представление о методах трехмерного мышления и 3D-моделирования (Baihua, 2006, p. 191). Между тем есть и проблемы, так как остро не хватает компетентных преподавателей, а также подходящих учебных материалов. Последние в основном представляют собой переводы трудов западных теоретиков и практиков, которые в полной мере не отражают особенности китайской ситуации. Более того, пока еще курс по цифровому искусству остается на уровне достаточно простого и невыразительного воспроизведения цифровыми средствами глиняных голов и фигур. Его содержание редко включает детальное изучение воспроизведения скульптурных материалов в компьютерных программах, эффекты постобработки моделей, а также визуализацию дизайн-проектов. Существует также проблема с оценением работ обучающихся, которая напрямую связана с неготовностью преподавателей к работе с такими технологиями и несовершенством самого процесса обучения.

Система подготовки будущих скульпторов в Китае нуждается в изменении педагогического мышления у самих преподавателей, так как развитие практических способностей в области дизайна и компьютерных технологий существенно отличается от целей классического академического обучения скульптурному искусству. Более того, через разработку и оформление, презентацию своих учебных и дипломных проектов студентам педагоги стараются донести мысль о том, что изучение курсов скульптуры – это не только совершенствование навыков моделирования, но и возможность научиться получать и применять теоретические знания. Например, в Национальной академии изящных искусств в Пекине содержание обучения корректируется за счет добавления занятий по материалам, курсов по созданию скульптурных изделий в дизайне, а также предметному дизайну, интерьеру, ландшафтному дизайну и т. д.

Реформирование образовательных программ по скульптуре включает и усиление теоретической подготовки будущих скульпторов. Проблема художественных вузов Китая заключается еще и в том, что лекционного материала крайне мало, практически не освещаются теоретические аспекты дизайна и архитектуры. В итоге обучающиеся обладают комплексом практических навыков, совершенно не подкрепленных знаниями, и, как следствие, не владеют исследовательскими умениями. Чтобы избежать несостыковку теории и практики, в процессе

обучения современные китайские преподаватели, как правило, сочетают несколько методов, используя изображения, аудио- и видеоматериалы, связанные со скульптурой, чтобы стимулировать интерес обучающихся, создавать плодотворную учебную атмосферу и направлять их к развитию образного трехмерного мышления. Более того, умелое соединение скульптурных произведений выдающихся мастеров из родной страны и иностранных государств способствует актуализации творческих поисков студентов, а также пониманию специфики национальной скульптуры (孙振华, 2005, с. 116).

Важным моментом в современном обучении скульптуре также является подготовка дипломного проекта. Если ранее процесс подготовки сводился к тому, чтобы просто выполнить работу в материале и представить ее преподавателям, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Студенты не только подчеркивают значимость своего произведения для реально существующего социокультурного пространства, обуславливают его социальную функцию, в том числе посредством компьютерной визуализации, но и «расписывают» цели, задачи, особенности, этапы своего творческого поиска в письменной форме. Кроме того, они должны обобщить полученные в вузе знания и интерпретировать их, исходя из своего замысла (李泽厚, 2001). Так, курс скульптуры в Академии изящных искусств Чуаньинь Чэнду подразумевает поэтапную работу обучающихся в области лепки, например, они копируют гипсовую голову. Параллельно они проходят дисциплину «Цифровое искусство», где применяют те познания, которые получили, выполняя копию с натуры, в отношении ее пропорций и структуры, дополняют свои навыки в плане виртуальной «лепки» и тренируют наблюдательность. С помощью компьютерных технологий ими создается скульптурный портрет. Затем в рамках студийной работы выполняются портрет или бюст в материале. Последние дают глубокое понимание особенностей формы, связи между наблюдением и лепкой в материале. Между тем осуществляемое в Академии изящных искусств Чуаньинь Чэнду параллельно обучение 3D-моделированию позволяет использовать виртуальное пространство для доработки реальных моделей. Цифровая скульптура в рамках курса рассматривается как способ облегчить работу с пластическими формами. Кроме того, цифровые инструменты сложнее и богаче, чем традиционные. Например, студенты используют их для увеличения и уменьшения масштаба скульптуры, самой разнообразной модификации и воссоздания скульптуры, а также для предварительного проектирования, когда речь идет о дизайне.

В Школе медиа и дизайна Технологического института Нинбо Чжэцзянского университета будущего скульпторы создают произведения в материале и в цифровой форме. Преподаватели дают письменные комментарии ко всем работам. Более того, электронный формат позволяет создавать макеты портфолио, куда и помещаются 3D-модели. Такое портфолио является важным материалом для преподавателей и студентов, так как его можно изменять и трансформировать, дополнять новыми работами и комментариями. После завершения обучения у выпускников остается электронный документ, фиксирующий их рост, а также свидетельствующий об их компетентности в области компьютерных технологий и дизайн-проектирования, что важно для потенциальных работодателей.

Более того, в последние годы часто проводятся тематические выставки наиболее удачных работ обучающихся, как в профессиональном выставочном пространстве вуза, так и на его интернет-платформах (Sicheng, 2015). Интересным примером создания подобной площадки для презентации работ молодых скульпторов является опыт Шанхайской академии изящных искусств. В 2022 году состоялась онлайн-выставка под названием «Километр в облаке», в рамках которой экспонировались произведения 500 выпускников Шанхайской академии изящных искусств, а куратором был профессор, декан, разработчик нескольких масштабных проектов, связанных с городской скульптурой, Цзэн Чэнган. Согласно мнению выдающегося скульптора и преподавателя, данный проект необходим для того, чтобы скульптуры стали общественным достоянием и вошли в пространство общественного восприятия и оценки. Для Цзэн Чэнгана введение работ обучающихся в выставочную среду – это способ для начинающих специалистов осознать и увидеть ошибки в создании скульптурного образа и достоинства осуществленного замысла, а затем усовершенствовать замысел, чтобы «вывести» виртуальную идею в открытое пространство города уже как готовую модель (清华美院雕塑系教授、上海美术学院院长曾成钢: «新海派» 就是让世界了解中国. 北京市海淀区清华园 (Чэнган Ц. «Новая шанхайская школа» должна позволить миру понять Китай. Академия изящных искусств. Университет Цинхуа). 2022. URL: <https://www.ad.tsinghua.edu.cn/info/1205/28285.htm>). Кроме того, возможные работодатели имеют возможность найти и отметить для себя подходящие для них проекты и, как следствие, предложить молодым скульпторам работу.

На основе проведенного анализа были сформулированы методические рекомендации по организации преподавания скульптуры с учетом принципов современного дизайн-проектирования в пространстве российских художественных вузов.

В рамках направления подготовки «Скульптура» в России обучающиеся вузов, как правило, получают классическую академическую подготовку, которая включает выполнение многочисленных эскизов и композиций, рисунков фигур и голов, а также создание трехмерных моделей в различных материалах. Они также получают возможность познакомиться с разными способами и приемами создания скульптурных произведений. Между тем в существующих программах не учитываются требования современного арт-рынка. Многие скульпторы после завершения обучения работают в сфере архитектурного проектирования, дизайна, создают пластику для городских улиц, фасадов домов, интерьеров. Для того, чтобы сформировать необходимые компетенции, существующую систему обучения необходимо дополнить новыми дисциплинами, такими, например, как основы дизайна, в частности городской среды, а также работой молодых авторов с программами по 3D-моделированию и визуализации.

Для дизайнеров в российских вузах преподается предмет «Академическая скульптура и пластическое моделирование», который предполагает развитие способности к визуализации проектных решений посредством языка скульптуры. В случае же с обучением будущих профессиональных скульпторов предлагается научить

понимать не только влияние формы на пространство, но и воздействие пространства на форму, а также использовать для этого средства современного дизайн-проектирования.

На основе достижений китайских вузов, сформированных в процессе реформирования, предлагаются следующие рекомендации:

- 1) Корректировка традиционного практического содержания обучения и форм обучения.
- 2) Ориентация на усиление теоретической составляющей обучения.
- 3) Презентация и детализация процесса создания скульптуры студентами через написание дипломных и курсовых работ, а преподавателями – обобщение педагогического опыта.
- 4) Реструктуризация системы оценки учебной программы.
- 5) Создание и поиск выставочных платформ посредством участия студентов в проектах и конкурсах внутри вуза и за его пределами.
- 6) Включение в программу базовых знаний в сфере дизайн-проектирования и 3D-визуализации.
- 7) Ориентация на практическое воплощение творческих работ студентов в социально значимых проектах, связанных с моделированием городской среды.

Заключение

Таким образом, с развитием скульптурного образования в университетах и благодаря реформам в сфере высшего художественного образования границы между скульптурой и другими дисциплинами стираются. Специальность во многом сейчас опирается на дизайн и компьютерное моделирование. Это заметно расширяет информационную и коммуникационную платформу студентов, постоянно повышает их опыт в области современной скульптуры и способах ее позиционирования. Более того, рост и развитие китайских городов обуславливают важность формирования компетенций в области городской скульптуры и дизайна пространств.

Методика преподавания курса скульптуры в китайских университетах пока еще только реформируется, что подвигает вузы к достаточно смелым и нестандартным опытам, связанным с дополнением академической системы подготовки актуальными для профессии дисциплинами и формами работы. Классическая лепка по учебным заданиям, копирование произведений признанных мастеров все плотнее сочетаются с компьютерными технологиями, а также изучением особенностей проектирования городских пространств в дизайне. В вузах поощряются четко структурированные и описанные обучающимися исследовательские проекты, ориентированные на развитие города, в котором они находятся, а также их презентация публике в виде выставок и конкурсов.

Перспективы дальнейшего исследования рассмотренной темы заключаются в сравнительном анализе существующих систем подготовки будущих скульпторов в художественных и нехудожественных вузах России и Китая в динамике с выявлением тех методик, приемов, форм и средств обучения, которые способствуют формированию наиболее актуальных компетенций для художника-скульптора в начале XXI века.

Источники | References

1. Бурганова М. А. Особенности художественного образования в академии художеств Гуаньчжоу. Опыт преподавания скульптуры // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. 2020. № 3-1.
2. Бурганова М. А., Цао Сюн. Творческий метод и педагогическая концепция У Вэйшаня // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. 2020. № 4-3.
3. Госэнь Ч. Факультет скульптуры центральной академии художеств Китая // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009.
4. Цао Сюн. Художественное наследие и творческий метод скульптора У Вэйшаня в историко-культурном контексте китайской скульптуры: автореф. дисс. ... к. иск. М., 2021.
5. Ян Цзин. Творческая и художественно-педагогическая деятельность китайского скульптора Цао Чуньшэна: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2021.
6. Baihua Z. Aesthetic Walk. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2006.
7. Sicheng L. Chinese Architecture Series: History of Chinese Sculpture. Singapore: Gale Asia, 2015.
8. 刘艳萍. 苏联雕塑教育模式在新中国的影响. 北京: 中央美术学院, 2008 (Яньпин Л. Влияние советской скульптурной образовательной модели в Новом Китае. Пекин: Центральная академия изящных искусств, 2008).
9. 孙振华. 创新雕塑艺术的中国方式 // 文艺研究. 2005. № 6 (Чжэньхуа Сунь. Китайский путь к инновациям в скульптурном искусстве // Литературные и художественные исследования. 2005. № 6).
10. 谭勛. 雕塑综合材料教学. 石家庄, 2005 (Сюнь Тань. Общие материалы по преподаванию скульптуры. Шицзячжуан, 2005).
11. 曹春生, 杨静. 在雕塑家的作坊. 北京, 2017 (Чуньшэн Цао, Ян Цзин. В мастерской скульптора. Пекин, 2017).
12. 张雨晴, 夏海洲. 用雕塑作品传递国家价值和民族精神—记北京工业大学邹锋教授 // 北京教育: 高教版. 2015. № 9 (Юйцин Чжан, Хайчжоу Ся. Использование скульптурных произведений для передачи национальной ценности и национального духа – профессор Цзоу Фэн из Пекинского технологического университета // Пекинское образование: выпуск высшего образования. 2015. № 9).

13. 朱尚熹. 重识罗丹-朱尚熹雕塑微博. 桂林, 2016 (Шанси Чжу. Повторно изучая Родена. Шанси, 2016).
14. 李泽厚. 华夏美学. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001 (Цзэхоу Л. Китайская эстетика. Тяньцзинь: Изд-во Тяньцзиньской академии общественных наук, 2001).

Информация об авторах | Author information

Чжун Минь¹

¹ Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

Zhong Min¹

¹ Vitebsk State University named after P. M. Masherov

¹ 11546786@qq.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 28.03.2023; опубликовано (published): 19.06.2023.

Ключевые слова (keywords): высшее художественное образование в Китае; профессиональная подготовка будущих скульпторов; принципы развития городской скульптуры; дизайн-проектирование; задачи современного градостроительства; higher art education in China; professional training of future sculptors; principles of urban sculpture development; design engineering; tasks of modern urban planning.