

УДК 37

Образовательные теории и методы китайско-российского искусства и культурного обмена

Лу Хунюнь

Аспирант,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1;
e-mail: Hongyun@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу культурного обмена между Россией и Китаем в сфере художественного образования и изобразительного искусства. Рассматривается влияние русской академической школы на формирование китайской масляной живописи, а также процессы двустороннего сотрудничества в области искусства. Особое внимание уделяется образовательным методам, используемым в Китае, основанным на российской художественной традиции, таким как копирование классических произведений и работа с натурой. Освещены ключевые этапы взаимодействия между российскими и китайскими учебными заведениями, а также роль отдельных художников, таких как Ван Идун, в сохранении и развитии традиций реалистической живописи. Анализируются современные тенденции в области художественного обмена, включая совместные образовательные программы, выставочную деятельность и влияние русского реализма на китайское искусство.

Для цитирования в научных исследованиях

Лу Хунюнь. Образовательные теории и методы китайско-российского искусства и культурного обмена // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 2А. С. 159-166.

Ключевые слова

Культурный обмен, художественное образование, российско-китайские отношения, масляная живопись, академический реализм, изобразительное искусство, российская художественная школа, китайская живопись, Ван Идун, межкультурное взаимодействие.

Введение

Обмен культурами между странами становится все более важным в современном мире, когда экономика глобализируется и информационные технологии растут быстро. Когда китайская масляная живопись развивалась на протяжении XX века, на нее сильно влияла русская художественная школа. В то время многие китайские художники получили образование в советской традиции масляной живописи. Тем не менее, с течением времени в Китае этот жанр приобрел уникальный стиль.

Как российские, так и китайские ученые заинтересовались исследованием культурных обменов, в том числе влияния русской живописи на китайскую. Тем не менее, в научной литературе отсутствует однозначное и точное определение этого феномена. Другие термины включают «культурный обмен», «культурное взаимодействие», «культурную коммуникацию», «культурные контакты» и «культурные связи». Чтобы лучше понять, что это, мы должны посмотреть на исследования, касающиеся взаимодействия между культурами, диалога и контактов.

Основная часть

С. Н. Артановский определил культурные контакты как процесс взаимодействия людей, который приводит к влиянию и трансформации в обеих культурах. Он считает, что теория общения может быть полезным инструментом для изучения этого явления. С другой стороны, М. С. Каган описывает межсубъектные отношения в культуре как «диалог». [Артановский, 1967]

Когда речь идет о понятии «культурный обмен», важно помнить о том, как оно связано с наследованием и преемственностью. Таким образом, А. М. Ходжаев [Ходжаев, 1987] исследовал закономерности передачи культурных традиций, что позволило ему определить содержание термина. Исследователи, такие как И. М. Баткин, Т. П. Григорьева и Н. И. Конрад, рассматривали культурный обмен как диалогический процесс, требующий теоретического и философского понимания.

В. И. Белый и другие ученые предложили более точное определение — «культурное взаимодействие». В то время как другие категории лишь частично описывают процесс обмена, зависящего от различных факторов — временных, географических, политических и экономических — он подчеркивал, что этот термин отражает фундаментальную основу культурного синтеза. [Белый, 1992]

Таким образом, культурный обмен — это больше, чем просто передача идей, знаний, навыков и художественных традиций. Это также особая форма взаимодействия культур, которая отличается централизованностью и структурированностью. В этой области Россия и Китай активно сотрудничают в области художественного образования и выставок, что способствует углублению культурного диалога между двумя странами.

Многие ученые, такие как Н. Е. Бажанова, С. В. Васильев, С. Л. Тихвинская, Пэн Мин, Цуй Чжэ и другие, обратили внимание на исследование российско-китайских отношений, включая их культурные аспекты. В их работах рассматриваются различные аспекты взаимодействия между двумя странами, например, влияние китайской художественной школы на российское искусство.

Особое внимание уделяется китайским художникам первого и второго поколений, которые

прошли обучение в российских художественных вузах. А. Л. Канаганов, Ван Изяньфэн, Го Сюбинь, Ли Ину и другие провели исследования этой темы. Ян Гуан, Ван Ицян и Цзин Син исследовали влияние российского искусства на китайскую живопись, а Ли Кайшу, Юй Аньцзю и Хуан Цюлин обсуждают проблему образовательного сотрудничества.

Влияние русской и советской масляной живописи на китайских художников XX–XXI веков остается недостаточно изученной темой, несмотря на большое количество исследований, проведенных в области межкультурного взаимодействия между Китаем и Россией. Углубленный культурологический анализ этого процесса до сих пор является малоизвестным.

С подписанием соглашений о взаимном признании ученых степеней и дипломов в конце XX века началось двустороннее сотрудничество в области образования. Прочная основа для более широкого культурного обмена была заложена в результате этих соглашений. В начале 2000-х годов Китай начал активно отправлять студентов в ведущие художественные школы России. Таким образом, в 2002 году в Россию были отправлены две группы одаренных студентов, занимающихся искусством. Китайские студенты продолжают выбирать российские художественные вузы из-за отличного образования. На сегодняшний день Санкт-Петербургская государственная академия художеств принимает более двух тысяч студентов из Китая, которые получают образование на довузовских, бакалаврских и последующих ступенях.

В то же время российские художественные школы укрепляют связи с учебными заведениями Китая. Например, университет Цинхуа в провинции Хэйлунцзян проводит программы по искусствоведению, музыковедению и художественному дизайну в рамках российско-китайского сотрудничества.

Будучи единственным университетом на приграничной территории Китая и важным местом культурного обмена, Академия Хэйхэ играет важную роль в развитии сотрудничества в сфере художественного образования. Здесь работает школа изобразительного искусства и дизайна, которая привлекает иностранных учителей и ориентируется на учебные программы российских вузов. Российские и китайские специалисты проводят исследования на национальном и провинциальном уровне, международные саммиты, творческие конкурсы и выставки в рамках совместных проектов.

Таким образом, взаимодействие в области художественного образования между Россией и Китаем продолжает развиваться [Бондаренко, 2006], [Хайруллин, Бондаренко, Лукиянов, 2023] способствуя формированию прочных культурных связей между двумя странами.

Школа искусства и дизайна Академии Хэйхэ играет важную роль в развитии культурных связей между Китаем и Россией. Она поддерживает профессиональное развитие молодых художников, проводя стажировки для студентов из Китая в ведущих российских художественных школах и организуя международные художественные конкурсы. [Белый, 1992]

В ходе культурного сотрудничества между Россией и Китаем были реализованы важные проекты, которые положили прочную основу для дальнейшего взаимодействия в сферах искусства и образования:

- Люксовская академия изящных искусств при Цзянсунском институте лёгкой промышленности была основана в 2006 году, что расширило возможности подготовки специалистов в области художественного творчества.
- Ситуаньский университет и Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена заключили соглашение о пятилетнем сотрудничестве, направленном на многоуровневый обмен студентами и преподавателями.
- Делегация из Китая посетила Санкт-Петербургскую академию художеств в 2012 году, что

стало важным шагом в развитии межвузовских связей.

Совместно с Московским государственным академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова в 2015 году в Академии Хэйхэ была создана база для обучения молодых китайских художников.

В 2016 году на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова состоялся саммит ректоров российских и китайских университетов, на котором обсуждались перспективы академического сотрудничества.

В том же году Китайско-российская академия изящных искусств при Харбинском педагогическом университете открылась и превратилась в значительный образовательный и культурный центр.

С развитием отношений между Россией и Китаем художественные выставки стали важным инструментом для укрепления взаимопонимания между двумя народами. Экспозиции произведений искусства в Китае и России всегда вызывают интерес у широкой публики и высоко оцениваются правительствами обеих стран. Китайская живопись значительно была повреждена русским реализмом, и эстетика русского реализма сохраняется в современном китайском искусстве.

Регулярно проводятся масштабные художественные мероприятия с целью укрепления культурных связей. Таким образом, в 2001 году в Китае была представлена выставка лучших российских живописных произведений. В 2002 году в Пекине состоялась выставка «Русский реализм XX века». Выставка включала более 300 оригинальных живописных и графических произведений, передающих дух российской жизни, обычаи и пейзажные мотивы.

Выставки «Русская реалистическая живопись второй половины XIX века» были представлены в 2004 году в Гуанчжоу, Ухане и Пекине. Крупнейшие музеи России предоставили свыше 100 картин для выставки.

В 2007 году было важное событие, когда в рамках Российского года в Китае состоялась выставка современного китайского искусства. Эта выставка открыла новый этап в обменах искусством между Россией и Китаем. Экспозиция в Санкт-Петербурге способствовала популяризации китайского искусства в России, предоставила российским художникам и зрителям возможность ближе познакомиться с культурными традициями Китая и стимулировала дальнейший диалог между творческими сообществами двух стран.

Российские и китайские вузы активно сотрудничают в академической сфере помимо выставок. Международные семинары, симпозиумы и обмены преподавателями позволяют обсуждать перспективы развития искусства в обеих странах в едином контексте [Гаспарян, 2024]. Это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

Благодаря укреплению политического доверия и реализации национальных программ, таких как «Год наций», «Год языков» и «Год туризма», культурное сотрудничество между Россией и Китаем в последнее время значительно укрепилось. В результате этих усилий в регионах и провинциях Китая, а также в крупных городах России, таких как Дальний Восток, Москва и Санкт-Петербург, были организованы художественные выставки. Местные власти, культурные учреждения и частные галереи играют важную роль в этом процессе, предоставляя платформу для двустороннего художественного обмена. [Артановский, 1987]

История сотрудничества в области изобразительного искусства между Россией и Китаем насчитывает несколько веков. Он основан на взаимном влиянии обычаев, методов художественного образования и практики искусства. Работа китайского художника Ван Идуна

(王沂东), представителя романтического реализма, чье искусство сформировалось под влиянием русской академической школы живописи, является одним из ярких примеров этого синтеза. Он гармонично сочетает китайские национальные мотивы с классическими принципами русской живописной школы в своих картинах.

Массовое обучение китайских художников в СССР в начале XX века привело к активному развитию китайской художественной педагогики. В советских академиях они изучали постимпрессионизм, социалистический реализм и академический реализм. Все это послужило основой для будущей китайской живописной школы. Благодаря этому опыту было возможно объединить традиционные китайские методы с европейскими подходами, что привело к созданию уникального стиля современной китайской живописи.

Копирование классических произведений было ключевым компонентом российско-китайского взаимодействия в образовании. В ведущих художественных академиях Китая, таких как Центральная академия изящных искусств в Пекине и Академия художеств в Ханчжоу, эта методика помогает будущим художникам лучше понять светотень, анатомию, композицию и фактуру живописи.

Ван Идун — один из самых известных реалистических художников Китая, родившийся в 1955 году. Выразительное использование света и тени, тщательная передача текстур и глубокая эмоциональность портретов — все это черты его работ. Художник мастерски сочетает русскую академическую традицию с китайской философией гармонии человека и природы. Его произведения отражают влияние русских художников, таких как Илья Репин, Василий Суриков и Иван Крамской. [Ван Идун, 1995]

Ван Идун не только следует академическому реализму в своих произведениях, но и использует методы русской школы живописи в своей педагогике. Его методология включает несколько основных элементов:

- Академическая подготовка включает в себя изучение анатомии человека, композиционное построение и работу с цветом.
- Обязательный этап обучения, работа с натурой, происходит из российской художественной традиции.
- Копирование великих мастеров — это метод погружения в художественные традиции, изучая произведения классиков, в том числе русских реалистов.
- Эмоциональный реализм включает в себя передачу внутреннего мира персонажей, а не просто точную копию их внешнего вида.

Новое поколение китайских живописцев, созданных с помощью этих методов, продолжает развивать реалистическое искусство, опираясь на опыт русской школы, что позволяет сохранить преемственность художественных традиций. Таким образом, прочные культурные связи в области живописи между Россией и Китаем способствуют дальнейшему развитию обмена художественными произведениями между двумя странами. [Цинь Сюфэн, 2021]

Многие поколения китайских художников получили образование в китайской системе художественного образования, которая во многом базировалась на русских академических традициях. Работа Ван Идуна является ярким примером такого взаимодействия, поскольку он демонстрирует синтез российских живописных техник с китайскими сюжетами и философией. Композиция, использование света и техника масляной живописи отражают влияние русской школы в его картинах. Тем не менее, художник сохраняет приверженность эстетике китайской культуры. [Артановский, 1967]

В настоящее время художественный обмен между Россией и Китаем продолжает развиваться. Российские преподаватели преподают в ведущих университетах Китая, а китайские студенты поступают в российские художественные академии, где они осваивают традиционные академические методы живописи. Это не только поддерживает традиции, но и способствует большему пониманию между культурами двух стран. [Ходжаев, 1987]

Заключение

Культурное сотрудничество между Россией и Китаем развивается по нескольким основным направлениям:

- Обучение китайских художников и искусствоведов в российских вузах.
- Сотрудничество российских и китайских учебных заведений.
- Проведение крупных выставок художественных произведений с участием художников двух стран.

Русская масляная живопись стала важным средством художественного самовыражения в Китае, помимо образовательного аспекта. Она дала китайским художникам возможность лучше понять композицию, передачу света и тени, а также академические стандарты построения картины. В результате китайская художественная традиция внесла свои философские и культурные особенности в этот стиль.

Образование в области масляной живописи в обеих странах было поддержано обменом, который также открыл новые возможности для коллекционеров и ценителей искусства. Этот процесс все еще способствует улучшению мирового художественного наследия и создает основу для дальнейшего сотрудничества между Россией и Китаем.

Библиография

1. Артановский С. Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. — Л.: Просвещение, 1967. — 268 с.
2. Артановский С. Н. Международные культурные контакты в прошлом и настоящем // Философские науки. — 1987. — № 7. — С. 15–25.
3. Белый В. И. Международный культурный обмен и его влияние на развитие национальной культуры: дис. ... канд. филос. наук. — М., 1992. — 155 с.
4. Кагар М. С. Роль межличностных коммуникаций и национальных ориентаций в передаче этнической культуры // Изучение преемственности этнокультурных явлений. — М.: Ин-т этнографии, 1980. — С. 5–14.
5. Ходжаев А. М. Культурный обмен в современных условиях: теоретические и методологические проблемы: дис. ... канд. филос. наук. — М., 1987. — 204 с.
6. Цинь Сюэфэн. Российско-китайская межкультурная коммуникация в художественной жизни и творчестве китайских художников реалистической школы конца XX — начала XXI века: дис. ... канд. культурологии. — Владивосток, 2021. — 257 с.
7. Го Ш. Пейзажный набросок масляной живописи Го Шаогана. — Гуандун: Гуандун. народ. изд-во, 1995.
8. Кей Ц. Современное российское общество и культура. — Шанхай: Шанхай. изд-во по обучению иностранным языкам, 2001. — 232 с.
9. Произведения масляной живописи Ван Идуна // Fine Arts. — 1995. — № 10.
10. Чжэн Г. История русского искусства. — Пекин: Изд-во Пекин. ун-та, 2000. — 400 с.
11. Хоу Ю. Социальная ответственность народных художников — создавать народное искусство. Интервью с Ван Идуном // Литература и история. — 2019. — № 06 (15).
12. 50-летие учения профессора Ван Идуна и 55-летие // Art Journal of Fine Arts. — 2004. — № 4.
13. Бондаренко А.В. Место интуиции в научном и художественном творчестве // Вестник Башкирского университета. — 2006. — Т. 11, № 4. — С. 183-185.
14. Хайруллин В.А., Бондаренко А.В., Лукиянов М.Ю. Дискурс о характере национального воспитания и образования в современной России // Евразийский юридический журнал. — 2023. — № 10(185). — С. 12-15.

15. Гаспарян Г.Ю. Значение и специфика формирования кадрового потенциала в сферы культуры // Дискуссия. – 2024. – № 8(129). – С. 151-158.

Educational Theories and Methods of Sino-Russian Art and Cultural Exchange

Lu Hongyun

PhD Student,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1-1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Hongyun@mail.ru

Abstract

This article analyzes the cultural exchange between Russia and China in the field of art education and fine arts. It examines the influence of the Russian academic school on the formation of Chinese oil painting, as well as the processes of bilateral cooperation in the arts. Particular attention is paid to educational methods used in China that are based on Russian artistic traditions, such as copying classical works and working from life. The key stages of interaction between Russian and Chinese educational institutions are highlighted, along with the role of individual artists like Wang Yidong in preserving and developing the traditions of realistic painting. The article analyzes contemporary trends in artistic exchange, including joint educational programs, exhibition activities, and the influence of Russian realism on Chinese art.

For citation

Lu Hongyun (2025) *Obrazovatel'nyye teorii i metody kitaysko-rossiyskogo iskusstva i kul'turnogo obmena* [Educational Theories and Methods of Sino-Russian Art and Cultural Exchange]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (2A), pp. 159-166.

Keywords

Cultural exchange, art education, Russian-Chinese relations, oil painting, academic realism, fine arts, Russian art school, Chinese painting, Wang Yidong, intercultural interaction.

References

1. Artanovsky S.N. Istoricheskoe edinstvo chelovechestva i vzaimnoe vliyanie kultur [The historical unity of mankind and the mutual influence of cultures]. Leningrad: Prosveshchenie Publ., 1967. 268 p. (In Russ.).
2. Artanovsky S.N. Mezhdunarodnye kul'turnye kontakty v proshlom i nastoyashchem [International cultural contacts in the past and present]. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences]. Moscow, 1987, no. 7, pp. 15–25. (In Russ.).
3. Bely V. I. Mezhdunarodnyy kul'turnyy obmen i ego vliyanie na razvitie natsional'noy kul'tury: dis. ... kand. filos. nauk [International cultural exchange and its impact on the development of national culture: PhD dissertation in philosophy]. Moscow, 1992. 155 p. (In Russ.).
4. Kagar M.S. Rol' mezhlchnostnykh kommunikatsiy i natsional'nykh orientatsiy v peredache etnicheskoy kul'tury [The role of interpersonal communications and national orientations in the transfer of ethnic culture]. *Izucheniye preemstvennosti etnokul'turnykh yavleniy* [Study of the continuity of ethnocultural phenomena]. Moscow, Institute of Herethnography Publ., 1980, pp. 5-14. (In Russ.).
5. Khodzhaev A.M. Kul'turnyy obmen v sovremennykh usloviyakh: teoreticheskie i metodologicheskie problemy: dis. ... kand. filos. nauk [Cultural exchange in modern conditions: theoretical and methodological problems. Diss. of PhD of

- Philosophical Sciences]. Moscow, 1987. 204 p. (In Russ.).
6. Tsing Syaofen. Rossiysko-kitayskaya mezhkul'turnaya kommunikatsiya v khudozhestvennoy zhizni i tvorchestve kitayskikh khudozhnikov realisticheskoy shkoly kontsa XX – nachala XXI veka: dis. ... kand. kul'turologii [Russian-Chinese intercultural communication in the artistic life and work of Chinese artists of the realistic school of the late XX – early XXI century. Diss. of PhD of Culturology]. Vladivostok, Far Eastern Federal University Publ., 2021. 257 p. (In Russ.).
 7. Go Sh. Peyzazhnyy nabrosok maslyanoy zhivopisi Van Iduna [Landscape sketch of Van Idun oil painting]. Guangdong, Guangdong People's Publishing House, 1995. (In Chin.).
 8. Kei C. Sovremennoe rossiyskoye obshchestvo i kul'tura [Modern Russian society and culture]. Shanghai, Shanghai Foreign Language Teaching Publishing House, 2001. 232 p. (In Chin.).
 9. Proizvedeniya maslyanoy zhivopisi Go Shaogana [Oil paintings by Guo Shaogan]. Fine Arts, 1995, no. 10. (In Chin.).
 10. Zhen G. Istoriya russkogo iskusstva [History of Russian art]. Beijing, Beijing University Publ., 2000. 400 p. (In Chin.).
 11. Khou Yu. Sotsial'naya otvetstvennost' narodnykh khudozhnikov – sozdavat' narodnoye iskusstvo [The social responsibility of folk artists is to create folk art. Interview with Van Idun]. Literatura i istoriya [Literature and History], 2019, no. 06 (15). (In Chin.).
 12. 50-letie ucheniya professora Van Iduna i 55-letie [50th Anniversary of Professor Guo Shaogan's Teachings and 55th Anniversary]. Art Journal of Fine Arts, 2004, no. 4. (In Chin.).
 13. Bondarenko A.V. The place of intuition in scientific and artistic creativity // Bulletin of the Bashkir University. 2006. Vol. 11, No. 4. pp. 183-185.
 14. Khairullin V.A., Bondarenko A.V., Lukyanov M.Yu. Discourse on the nature of national upbringing and education in modern Russia // Eurasian Law Journal. – 2023. – № 10(185). – Pp. 12-15.
 15. Gasparyan, G. Y. The significance and specificity of the formation of human resources in the field of culture / G. Y. Gasparyan // Discussion. – 2024. – № 8(129). – Pp. 151-158.