

ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ КИТАЯ

*Работа представлена кафедрой рисунка РГПУ им. А. И. Герцена.
Научный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор В. А. Кузмичев*

Автор, являясь скульптором и педагогом высшей школы Китая, знакомит российских искусствоведов и педагогов с историей становления и современными направлениями профессиональной подготовки художника-скульптора в Центральной академии художеств Китая. Анализирует традиционные и современные подходы к организации занятий в художественных мастерских, рассматривает последовательность выполнения учебных заданий.

Ключевые слова: *традиционный изобразительный язык пластики древнего Китая, художественный метод реализма, пластическое своеобразие современных материалов для создания произведений абстрактного искусства, современные методики использования различных материалов, принципы художественного образования, единство идейно-образного содержания произведений традиционной и современной скульптуры.*

Zhuo Guosen

SCULPTURE DEPARTMENT AT CHINA CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS

The author of the paper, being a sculptor and lecturer in a Chinese higher education establishment, introduces the history of forming and modern trends in sculptors' vocational training at China Central Academy of Fine Arts to Russian art critics and teachers. The author analyses the traditional and contemporary approaches to the arrangement of lessons at art workshops and considers the order of task performance.

Key words: *traditional language of plastic arts of ancient China, artistic method of realism, plastic peculiarity of modern materials for creating abstract art works, contemporary methods of using different materials, principles of art education, unity of the figurative content of works of traditional and modern sculpture.*

Факультет скульптуры в Центральной академии художеств Китая организован в начале 50-х гг. XX в. Он прошел несколько этапов своего развития. Первый этап начинается с момента организации факультета по 1960-е гг. В этот период художники-преподаватели Лю-Кайцзюй, Ван-Лини, Хуа-Тяньюй, Цэн-Джушао, получившие образование во Франции, играли главную роль в становлении факультета. Они создали и продолжали совершенствовать метод реализма в системе обучения китайских студентов. Затем к ним присоединились вернувшиеся из СССР художники-скульпторы Цянь-Шаоу, Дон-Цзуи, Цао-Чуншэнь, Ситу-Чжоугуан, которые привнесли в уже действующую систему метод социалистического реализма. С помощью усилий нескольких поколений скульпторов-

педагогов метод реализма получил на факультете значительное развитие, вследствие чего появлялись такие шедевры, как барельеф-памятник народным героям, скульптуры на десяти самых известных зданиях Пекина, посвященные памяти народным героям Китая.

Второй этап развития факультета начинается с конца 1970-х гг., когда восстанавливается набор студентов. В эту пору главным вопросом становится восстановление нормального порядка в обучении студентов. Новая политика государства, реформы в экономике и образовании, политика открытости влияют на изменение сознания всего общества и корректируют цели системы образования. Постепенно крен в обучении делается в сторону западной современной скульптуры, новых образо-

вательных подходов, новых техник, применяемых в современном международном искусстве. В этот период в обучении скульпторов большое внимание уделяется воспитанию оригинальности в творчестве, умению показать атлетические достоинства модели.

С 2001 г. после переезда Центральной академии художеств в новый район Ванцзин начинается третий этап ее развития. Главной целью педагогического коллектива становится создание новой современной системы обучения на основе сохранения традиций в профессиональной подготовке художников-скульпторов. Учитывая потребности развития городской, садово-парковой скульптуры, академия начинает готовить таких специалистов. Система обучения факультета скульптуры опять модернизируется, ее структура складывается из трех этапов обучения: изучение основ специальности, обучение в художественной мастерской учителя и практическое изучение возможностей художественных техник. Новая система профессиональной подготовки художника-скульптора позволяет не только сохранить художественный метод реализма, но и изучать достоинства современной методики использования различных материалов. Тем самым устанавливается ориентир для реформирования систем обучения художников-скульпторов в других художественных институтах и академиях страны. На факультете скульптуры были созданы скульптурные произведения, которые своей оригинальностью и красотой привлекли внимание широкой общественности. Например, скульптурные памятники, посвященные памяти жертв японской войны, отразили мощь творческого метода китайских художников.

До настоящего времени система обучения на факультете скульптуры развивается в трех направлениях. Первое направление — это обучение скульпторов методу социалистического реализма, который основан на использовании принципов художественного образования, существовавшего в СССР и во Франции. На этой основе продолжает развиваться традиционный изобразительный язык пластики древнего Китая. Второе направление основано на познании пластических возможностей различных

материалов в совершенствовании образного языка при создании скульптурных произведений. Изучаются новые творческие возможности современных материалов для создания произведений абстрактного искусства.

Третье направление — обучение скульпторов, создающих городскую скульптуру, — искусство, востребованное развитием городского строительства. Научная школа факультета скульптуры основана на сохранении, продолжении и усилении первого направления его развития. Это научная традиция Центральной академии художеств Китая и ее самая важная отличительная черта, ставящая ее на ранг выше всех остальных подобных учебных заведений КНР. Научные исследования направлены также и на укрепление и усовершенствование второго аспекта обучения.

Словом, система обучения факультета скульптуры стабильно развивается, основываясь на традициях и активно воспринимая современные тенденции развития искусства скульптуры. Такой процесс продолжается более полувека, сохраняя прежние научные и творческие достижения и развивая новые направления в соответствии с требованиями эпохи.

Структура обучения факультета скульптуры состоит: во-первых, из отделения основ специальной подготовки; во-вторых, из шести скульптурных мастерских (студий), возглавляемых профессором. Две из них (первая и вторая) придерживаются в обучении реалистического художественного метода в искусстве скульптуры. Третья и четвертая скульптурные мастерские специализируются на изучении пластического своеобразия современных материалов. Пятая и шестая мастерские обучают созданию произведений городской скульптуры. Во взаимодействии с этими скульптурными мастерскими работают еще шесть студий, обучающих работе с материалами: студия скульптуры из камня, дерева, керамики, металлической сварки, металлической формовки и из комбинированных материалов. В академии созданы аспирантура и факультет повышения квалификации.

Обучение на факультете начинается с отделения основ специальной подготовки скульптора (один год обучения). Руководит отделением

нием профессор Ван-Шаоцзун. Лекции на отделении читают Чжан-Юйтон и Сай-Чжисун.

После окончания одногодичного курса обучения на факультете студенты получают основы специальной подготовки. За девять недель на каждом курсе (со второго по третий курс) студентам необходимо выполнить комплекс учебных заданий, дающих право получить специальность художника-скульптора. В число учебных заданий входят: скульптура из глины, бюст, голова, фигура, рельеф одежды, барельеф, скульптура из дерева, скульптура из камня, скульптура из керамики, металлической сварки, металлопластика. Отделение основ специальной подготовки имеет целью заложить фундамент для дальнейшего обучения в скульптурной мастерской учителя. Три преподавателя, работающих на отделении, имеют необходимую подготовку в области создания реалистической скульптуры. Их собственный значительный опыт творческой работы способствует повышению качества подготовки студентов-скульпторов.

Первая скульптурная мастерская в обучении студентов придерживается метода реализма в искусстве. Главным считается изучение закономерностей формообразования произведений искусства, развитие индивидуальности в художественном творчестве.

Метод реализма способствует обращению большего внимания преподавателей и студентов на развитие индивидуального художественного почерка. Когда студенты лепят голову, изучаются творческие методы по решению портретного образа. Во время лепки фигуры развивается умение учащегося изображать положение тела в пространстве, отрабатываются способы передачи целостности формы.

Обучение в скульптурной мастерской строится на уважении и следовании традициям пластического искусства Китая. В истории искусства Китая на каждом этапе его развития имеются ценные технические и творческие находки. В каждую эпоху создавались нововведения, которые не противоречили традициям. В скульптурной мастерской настоящего времени преподаватели воодушевляют студентов на поиск нового на основе традиционного, искренне делятся своим опытом творчества.

Скульптурная пластика китайского народа имеет глубокую и древнюю традицию. В мастерской, кроме занятий копированием и изучением образцов, студенты ориентируются на поиск методов использования традиционного языка в современном творчестве. Обучение основам скульптурного мастерства по западной традиции начинается с Древнего Египта, Древней Греции, Возрождения и основывается на сравнениях изобразительного языка, поиске сходства и различия между западной скульптурой и китайским пластическим искусством. Этот аспект в обучении современных китайских студентов развивается и совершенствуется.

Использование в учебном процессе лучших научных традиций прошлого – это важное приоритетное направление в работе мастерской по использованию в обучении национальных традиций и оптимального сочетания западных и китайских подходов к творчеству.

Занятия по лепке фигуры из глины в первой скульптурной мастерской ведет профессор Сун-Цзябэн (заведующий первой скульптурной мастерской факультета скульптуры Центральной академии художеств). Эти занятия относятся к основным в профессиональной подготовке художника-скульптора, поэтому им отводится больше аудиторного времени, чем на другие задания-постановки. Студенты выполняют из глины фигуру человека в различных положениях, начиная со второго по четвертый курс. Главными принципами обучения являются: достижение идейно-образного содержания в произведении; развитие технического совершенства; следование от простого к сложному, от конструкции к объему и от объема к конструкции. На основе этих принципов разработаны цели обучения, которые заключаются в следующем: познать и овладеть выразительным языком скульптуры; освоить метод трехмерного изображения; изучить закономерности изображения фигуры в движении; научиться создавать целостное произведение.

Профессиональная подготовка в первой мастерской основывается: на сообщении студентам необходимых знаний; формировании специальных умений и навыков; учете индивидуальных способностей студентов, т. е. фор-

мировании личности будущего художника-скульптора. В мастерской уважают оригинальный авторский стиль в пластическом искусстве и индивидуальный творческий почерк студентов и развивают их. Ценятся способности к занятиям скульптурой, наличие врожденного чувства формы. Таковы особенности обучения в первой скульптурной мастерской Центральной академии художеств. Здесь закладываются основы для дальнейшего развития национального искусства скульптуры Китая.

Последовательность учебных заданий и распределение учебных часов на факультете следующая.

Первое задание. Вылепить фигуру человека из глины высотой 30 сантиметров за четыре учебных часа. От студентов требуется за отведенное время передать характер модели, уделить внимание передаче движения тела в пространстве, пропорциям и ритму фигуры. Необходимо стремиться к выразительности и четкости. Важно понимать отношения частей и целого в скульптуре.

Второе задание. Вылепить фигуру человека из глины высотой 60–80 сантиметров за двадцать учебных часов. Цель данного задания: совершенствовать знания студентов о строении человеческого тела, о «синтаксисе» выразительного языка искусства скульптуры. На разных курсах ставятся различные задачи обучения. На младших курсах особое внимание уделяется точности передачи характера фигуры, особенно знанию пропорций человеческого тела. На старших курсах вырабатывается умение передавать характерные особенности фигуры, выражать личное творческое отношение художника к портретируемому.

Третье задание. Вылепить фигуру человека из глины высотой 100–120 сантиметров – мужскую за 20–40 учебных часов, женскую за 20 учебных часов. Выполняя это задание, студенты должны прочувствовать влияние масштаба изображения на восприятие скульптурного образа. В процессе работы студенты продолжают осваивать передачу пропорций человеческого тела, познавать законы передачи частей и целого. Изображая мужское тело, необходимо учить студентов обращать внимание на отношение меж-

ду изображением отдельных частей и целостностью скульптуры. При изображении женского тела необходимо обращать внимание на ритм, объемность и целостность восприятия фигуры.

В четвертом задании предлагается вылепить фигуру человека из глины высотой также 100–120 сантиметров (как и в предыдущем задании), но за 100–120 учебных часов. Данное задание предназначено для студентов четвертого курса. Работа с большими размерами скульптуры – трудное задание. Студенты начинают с выбора модели, уточняют цель и общие требования в работе. Для успешного завершения задания обращается внимание на этапы работы, в соответствии с количеством учебных часов. Данное задание носит характер обобщения пройденного материала и направлено на повышение профессионального мастерства, является основательной подготовкой к дальнейшей творческой работе.

На каждом этапе обучения выдвигаются новые и более сложные учебные задачи. В первой работе студент-скульптор должен передать характер фигуры человека, уделяя особое внимание динамике фигуры и целостности формы. Во второй работе скульптор должен передать характер фигуры человека, уделяя особое внимание целостности формообразования. Выполняя задание, студенты отрабатывают умения передавать характер, пропорции, композиционно-содержательный центр фигуры. Студент должен передать характер личности портретируемого и субъективное к нему отношение, стремиться к гармонии и целостности.

В последней работе обращается особое внимание на творческий поиск и художественно-образное изображение фигуры человека. Студент строит творческий поиск и передает личность портретируемого на основе субъективного отношения к конкретной модели.

Вторая скульптурная мастерская в обучении придерживается «духа классики», который отличается такими качествами, как гармония, ясность, четкость формы пластического искусства, следование идеалу. Классика в искусстве воспринимается в Китае как некий идеал, отличающийся уровнем исполнения, высоким вкусом, строгой элегантностью, вечной ценно-

стью. Вторая скульптурная мастерская не следует слепо за модой. Здесь стремятся к возвращению художника к природе, поиску духовных основ бытия человека. Это закладывается в строгом и научном фундаменте обучения.

Основные задания, которые выполняют студенты во второй художественной мастерской, — это бюст и фигура, которые изготавливаются из глины. Работая над заданием, они выполняют множество упражнений, набросков, рисунков и маленьких рабочих эскизов из глины. В каждом задании организован полный процесс обучения, который имитирует процесс творчества художника над художественным произведением. Занятия по лепке фигуры человека и подготовительные упражнения не ограничиваются изучением анатомии, пропорций, структуры человеческой фигуры и передачей композиционного центра, но демонстрируют и духовную составляющую работы, а также технический уровень исполнения. Студенты стараются выполнить совершенную работу, извлекая все идеальное. Систематизация, обучение скульптурному языку, ведение студентов к познанию и сознательному освоению метода реализма в скульптуре приводят к взаимодействию и коммуникации между преподавателями и студентами, внедрению открытости в творческий процесс обучения пластическому искусству. Практическое осуществление этих идей сделало эту скульптурную мастерскую ведущей в Центральной академии художеств Китая.

Третья скульптурная мастерская в обучении студентов специализируется на поиске новых техник в скульптуре, актуализации взглядов на современное искусство. Преподаватели мастерской пытаются на фоне современной культуры и искусства создать фундаментальную систему обучения. Студентам дают знания техники как традиционной, так и современной скульптуры. Тем самым у них воспитывается стремление к поиску новых отношений между традиционным и современным искусством, что закладывает у студентов основу их профессиональной подготовки. Обучение, не ограниченное строгими рамками, выражается не только в технике и материалах скульптуры, но и в менталитете обучающихся, в их мировоз-

зрении. В мастерской ценится техническая подготовка, способность активно мыслить, в результате чего возникает взаимодействие между студентами и преподавателями. Здесь принято совместно обсуждать темы современного искусства. Но это не означает, что в обучении отсутствует строгая тренировка техники.

Четвертая скульптурная мастерская в обучении студентов придерживается идеи извлечения лучшего из прошлого опыта развития национальной скульптуры и опыта становления иностранного, в частности европейского искусства. Здесь ставится цель профессиональной подготовки в русле современной открытой политики, выпускники которой будут отвечать требованиям современного и развивающегося общества. В художественной мастерской обращают внимание на специальную подготовку и моральное воспитание, что ведет студентов к познанию законов общества, пониманию современных процессов в мире искусства, одновременно воспитывая такие качества, как искренность, скромность и прилежность.

В процессе обучения особое внимание уделяется технике формовки, использованию новых материалов, что развивает творческие способности к осуществлению поиска нестандартного решения художественного замысла, подготавливает студентов к осуществлению комплексного творчества, в том числе связанного с архитектурой. Преподаватели мастерской стоят на переднем крае развития современной скульптуры, ищут в новом художественном пространстве возможность выражения современного искусства, создают новый язык скульптурных материалов Китая XXI в. Стараются готовить молодых скульпторов, которые будут на арене международного и отечественного искусства обмениваться лучшими идеями поиска нестандартных решений с использованием современных материалов.

В процессе изучения современных взглядов на пластическое искусство, новых материалов скульптуры студенты овладевают характерными особенностями материалов, открывают новую возможность их использования, совершенствуют художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного. На основе освоения выразитель-

ных свойств материалов и новых пластических техник они стремятся к поиску новых методов и форм художественного выражения, добиваются свободы выражения мыслей, что является основой для создания скульптурных произведений нового эстетического пространства.

Пятая скульптурная мастерская имеет направление подготовки художников-скульпторов, создающих произведения скульптуры, размещаемые в городской среде. Цель, которую ставят перед собой преподаватели мастерской, основывается на системе сохранения общечеловеческих ценностей, научной теории, изучающей взаимоотношения между окружающей средой, человеком и искусством. В пятой художественной мастерской факультета скульптуры Центральной академии художеств создана оригинальная система обучения методам организации открытого пространства.

Искусство скульптуры, созданной для городского пространства, — искусство демократическое. Оно должно гармонично вписываться в среду, жить среди людей. Общественный характер — это сущность данного искусства, поэтому особое внимание при создании таких произведений скульптуры уделяется психологии человека, духовным ценностям общества. В настоящее время в условиях глобализации и информатизации общества актуализируется национальное самосознание человека, что тоже необходимо учитывать в творческой работе. Пятая мастерская готовит студентов на основе серьезного научного подхода, привлекая теоретические знания из необходимых смежных областей. Преподаватели мастерской разрабатывают методы улучшения системы обучения и воспитания студентов, развивают у них оригинальное мышление. В мастерской создана обстановка, которая обеспечивает условия для серьезной профессиональной подготовки, понимания студентами специфики выбранного вида творчества, быстрого и основательного творческого роста.

Шестая скульптурная мастерская специализируется на профессиональной подготовке скульпторов, создающих пластические произведения для открытого пространства.

По мере изменения взглядов на искусство границы между видами искусства постепенно

размываются. Искусство становится более популярным, доступным и приобретает более широкие области применения. Такое культурное явление представляет собой новую тенденцию взаимоотношений между искусством и природой, искусством и обществом. Искусство объединяет публику, природу в единое целое своим характером комплектности, многогранности, открытости и популярности. В нем воплощается взаимная коммуникация между обществом и искусством. Основываясь на таком подходе, в шестой мастерской уделяют внимание следующим аспектам.

1. Искусство скульптуры — новый посредник между средой и человеком: по мере развития информационной эры и изменения способов существования людей, комплексное искусство по-своему влияет на современное общество. Сочетание характера окружающего пространства и скульптуры становится важным фактором объединения людей в современном искусстве.

2. Искусство городской скульптуры давно вышло из модели «искусство общего пространства», как это было в раннем периоде его развития. В настоящее время оно включает целый город, входит в систему визуальной коммуникации, а также в комплекс взаимодействия с развивающейся культурой города.

3. Искусство скульптуры в открытом пространстве представлено человеку в движении и статике, что создает новый художественный язык во взаимодействии с обществом.

В шестой скульптурной мастерской придерживаются идеи продолжения самообучения выпускником всю его творческую жизнь, ценят широкие взгляды студентов, развивают исследовательские, творческие и организаторские способности.

Кроме основной части дисциплин на факультете скульптуры работает класс компьютерного вспомогательного обучения. В систему обучения включена также цифровая техника. Кроме того, на факультете скульптуры имеются шесть отдельных студий для работы с различными материалами: студии выполнения скульптур из камня, дерева, керамики, металлов, бронзы, из комплексного материала.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Студии материалов обеспечивают процесс обучения студентов второго и третьего курсов. Обучение студентов выполнению скульптуры в материале имеет целью воспитания у них умения пользоваться в творчестве разными материалами. Под руководством преподавателя студенты

получают профессиональные знания, которые помогут им в дальнейшем развивать свое творчество. Используя природную красоту материалов, студенты имеют возможность создавать скульптурные произведения, которые будут олицетворять «творческое лицо» искусства Китая.