

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 3 / 2025, Vol. 6, Iss. 3 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 378.147

Художественная подготовка студентов при освоении мастерства декоративной живописи в Китае

¹ Ван Бо,

² Савинов А.М.,

¹ Московский педагогический государственный университет

² Государственный университет просвещения

Аннотация: актуальность исследования заключается в необходимости совершенствования методики обучения живописному мастерству в ее декоративном варианте. Без освоения базовых понятий и развития необходимых навыков выполнения живописной декоративной работы обучающийся будет не готов к самостоятельной творческой деятельности. Цель статьи заключается в том, чтобы предложить обновленные данные по усовершенствованию методики обучения декоративной живописи. В процессе исследования применены методы анализа научной литературы и живописных работ студентов, тестирование, педагогический эксперимент. Результатом проведенного исследования являются методические подходы к обучению студентов декоративной живописи. Получены данные, которые подтверждают эффективность обновленной методики обучения декоративной живописи. Предложения касаются углубленного изучения теоретических сведений о декоративной живописи и ее места в китайской культуре, а также учета особенностей цветовой палитры и композиционных структур живописного произведения. Необходимым условием повышения уровня подготовки является освоение на практике различных материалов, инструментов и технических приемов выполнения живописной работы. Результаты исследования готовы к использованию в учебном процессе на занятиях декоративной живописью.

Ключевые слова: китайская живопись, декоративная живопись, методика обучения декоративной живописи, декоративная живописная композиция

Для цитирования: Ван Бо, Савинов А.М. Художественная подготовка студентов при освоении мастерства декоративной живописи в Китае // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 3. С. 6 – 14.

Поступила в редакцию: 11 февраля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 04 марта 2025 г.; Принята к публикации: 28 марта 2025 г.

Artistic training of students in mastering the skills of decorative painting in China

¹ Wang Bo,

² Savinov A.M.,

¹ Moscow Pedagogical State University

² Federal State University of Education

Abstract: the relevance of the research lies in the need to improve the methods of teaching painting skills in its decorative version. Without mastering the basic concepts and developing the necessary skills to perform scenic and decorative work, the student will not be ready for independent creative activity. The purpose of the article is to provide updated data on improving the teaching methods of decorative painting. In the course of the research, methods of analyzing scientific literature and paintings of students, testing, and pedagogical experiment were applied. The result of the research is methodological approaches to teaching students decorative painting. Data have been obtained that confirm the effectiveness of the updated methods of teaching decorative painting. The proposals relate

to an in-depth study of theoretical information about decorative painting and its place in Chinese culture, as well as taking into account the peculiarities of the color palette and compositional structures of the painting. A prerequisite for improving the level of training is the practical development of various materials, tools and techniques for painting. The results of the study are ready for use in the educational process in decorative painting classes.

Keywords: Chinese painting, decorative painting, methods of teaching decorative painting, decorative painting composition

For citation: Wang Bo, Savinov A.M. Artistic training of students in mastering the skills of decorative painting in China. Pedagogical Education. 2025. 6 (3). P. 6 – 14.

The article was submitted: February 11, 2025; Approved after reviewing: March 04, 2025; Accepted for publication: March 28, 2025.

Введение

История искусства Китая представляет собой один из самых древних культурных контекстов в мире. Культурные аллюзии характеризуются значительной сложностью и требуют глубокого понимания как языковых, так и культурных нюансов для полноценного восприятия [11]. Китайская живопись отличается своей декоративностью и сочетает в себе особенности традиционной культуры и тенденции современной эстетики, становясь мостом между прошлым и будущим. В Китае современная декоративная живопись привлекает интерес у студентов-художников, так как она выделяется среди классических стилей древнекитайского искусства. Китайская декоративная живопись с ее уникальным художественным выражением привнесла беспрецедентное разнообразие и инновации на мировой рынок искусства и стала ведущей силой новой волны мирового искусства.

Декоративная живопись, истоки которой можно проследить до неолитической керамики и гончарного ремесла (около 6000-5000 годов до н.э.), эволюционировала на протяжении различных династических периодов. В данной области искусства отчетливо прослеживаются сложные мотивы и семиотические техники, которые служат отражением социально-культурного контекста соответствующих исторических эпох. Каждая династия вносила в декоративное искусство свои уникальные особенности, которые непосредственно коррелировались с изменениями в общественной структуре, религиозных представлениях и эстетических предпочтениях населения [7].

В последние годы появились дискурсы, касающиеся современной китайской декоративной живописи, особенно в отношении концепции «современности» и ее связи с традицией. Эти дискуссии стремятся расширить постструктуралистскую критичность и подчеркнуть многомерный опыт современности в контексте китайского искусства [10]. Предлагаются способы совершенствования процесса обучения студентов основам декоративной живописи как российскими, так и китайскими исследователями. Так одни авторы, основываясь на общих вопросах методики обучения живописи, например, И.В. Новикова рассматривает дидактическую специфику обучения декоративной живописи [2]. Другие освещают более частные темы, например, необходимость освоения жанра натюрморта и раскрывают тему декоративного натюрморта как значимого этапа совершенствования декоративной подготовки по живописи [3]. Авторы предлагают различные методы работы со студентами, направленными на оптимизацию процесса обучения декоративной живописи [4, 5]. Многие исследователи сходятся во мнении, что в настоящее время назрела необходимость разработки и внедрения обновленной методики преподавания декоративной живописи в образовательный процесс китайских учебных заведений, что даст возможность не только лучше понять творческий контекст данного искусства, но также открыть в нем больше потенциала и возможностей для студентов [9, с. 27].

Следует отметить, что образовательные учреждения в Китае осуществляют ключевую функцию в сохранении и распространении ремесла декоративной живописи. Ведущие академические заведения, такие как Китайская академия искусств и Центральная академия изящных искусств, предлагают специализированные образовательные программы, которые интегрируют традиционные техники с современными художественными методологиями. Данная синергия способствует формированию у студентов многогранного набора навыков, необходимого для успешной профессиональной деятельности в области декоративного искусства.

Уделение внимания аспектам творчества и самовыражения в контексте данных образовательных программ подчеркивает необходимость адаптации традиционных техник, имеющих многовековую историю, к динамически изменяющимся требованиям современного художественного мира. Этот подход способствует не только сохранению исторического наследия, но и интеграции инновационных практик, что позволяет обеспечить соответствие образовательного процесса актуальным тенденциям и запросам в сфере искусства.

Несмотря на наличие глубоко укорененных традиций, область образования в сфере декоративной живописи сталкивается с многочисленными вызовами. Ключевыми из них являются риск утраты традиционных практик, обусловленный стремительным технологическим прогрессом и изменением художественных парадигм. Эти факторы ведут к необходимости переосмысления образовательных методик и адаптации учебных программ с целью сохранения культурного наследия и художественной интеграции в современном контексте [8].

Цель данной статьи состоит в том, чтобы предложить методику обучения декоративной живописи, сочетающей в себе традиции и инновации, теорию и практику выполнения декоративных произведений.

Материалы и методы исследований

Методами проведенного исследования являются анализ специальной и научной литературы по вопросам истории изобразительного искусства и методов преподавания декоративной живописи, наблюдение за процессом выполнения декоративных живописных работ, анализ методов обучения и учебного процесса по живописи. Для анализа проблем подготовки обучающихся декоративной живописи использованы методы сравнения результатов учебных групп, методы анализа и синтеза полученных результатов. В процессе исследования проводился педагогический эксперимент, состоящий из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. Базой проведения педагогического эксперимента являлся Цзянсууский педагогический университет (Китай). Участниками эксперимента стали 30 студентов третьего курса, занятия проводились со студентами бакалавриата по классу масляной живописи с последующим анализом и интерпретацией результатов.

Результаты и обсуждения

Для того, чтобы выйти на предложения по совершенствованию методики обучения декоративной живописи необходимо в первую очередь определить какую роль играет декоративная живопись в китайском образовательном пространстве. И здесь важно отметить, что современное китайское искусство говорит не только о его неизменной популярности во всем мире, но и о новом этапе в развитии науки о нем [12]. Будучи традиционной аграрной страной Китай после проведения реформ неуклонно продвигается по пути процесса индустриализации. Благодаря влиянию традиционного сельскохозяйственного общества художественное образование в Китае, с точки зрения методов обучения, также является более традиционным [13, с. 1]. Но здесь следует отметить, что современное общество разнообразно и охватывает множество культур и точек зрения на искусство. Поэтому современное художественное образование должно воспитывать у студентов способность проводить анализ с учетом культурных различий [14, с. 10].

Согласно мнению Гао Бинцяна «Современная декоративная живопись – это вид декоративного стиля, относящегося к категории живописи, проявляющийся в основном в современной живописи, включающий в себя формы, принципы, точки, линии и поверхности декора в широком смысле и интегрирующий это декоративное искусство в категорию живописи, образуя декоративную живопись» [1, с. 67]. Современная декоративная живопись имеет характеристики популяризации и цивилизации. Она все более тесно связана с реальной жизнью людей. В современное время декоративная живопись привнесла новые темы и материалы, добавила новизну в идеях, соединилась с эстетикой «сегодняшнего дня». С каждым днем она все больше проникает в повседневную жизнь людей, что способствует более широкому и разнообразному ее развитию [6, с. 58].

Программа обучения декоративной живописи в Китае включает в себя всестороннее изучение классических техник живописи, интегрируя их с современными художественными направлениями. Этот метод играет важную роль в сохранении и продвижении традиционных художественных техник, что, в свою очередь, способствует возникновению новых идей и инновационных направлений в данной области. Важно подчеркнуть, что современное искусство Поднебесной продолжает развиваться, при этом декоративная живопись занимает важное место и в культурном наследии, и также в формирующейся художественной идентичности страны. Можно отметить, что декоративная живопись служит ключевой основой для воспитания талантливых художников и гарантирует свою долговечность на международной арт-сцене. Образование в области искусства в Китае, предоставляемое колледжами и университетами, не только помогает развивать будущие таланты, но и также объединяет важные академические ресурсы для активного использования. Для успешного создания объектов декоративной живописи художнику необходимо не только обладать теоретическими знаниями в данной области, иметь способности эстетического восприятия, но также на постоянной основе развивать свои профессиональные навыки, при этом особое внимание уделять личному выражению эмоций и форм.

Все вышесказанное учитывалось при разработке педагогических мероприятий, направленных на совершенствование методики преподавания декоративной живописи в процессе проведения педагогического эксперимента, который проводился в три этапа: констатирующий; формирующий; контрольный.

На констатирующем этапе педагогического эксперимента необходимо было определить текущее состояние подготовки студентов по декоративной живописи. Было проведено тестирование студентов и анализ их практических работ.

На задаваемые вопросы разработанного теста на знания теории по декоративному искусству половина (50%) исследуемых студентов ответила верно. Хорошо ответило три студента (10%), уровень удовлетворительно и ниже среднего показали по шесть студентов (по 20%) (рис. 1).

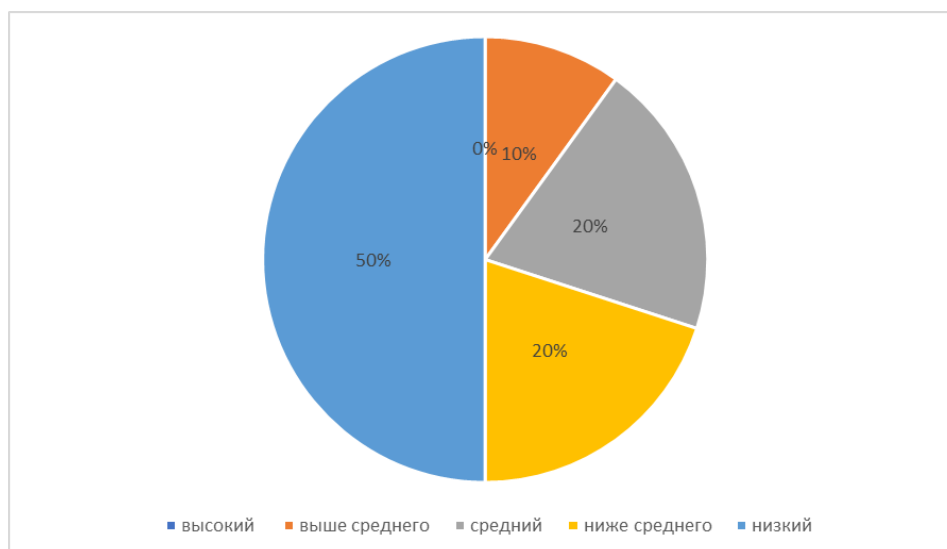

Рис. 1. Уровни подготовки студентов по декоративному искусству на констатирующем этапе педагогического эксперимента.

Fig. 1. Levels of students' training in decorative arts at the ascertaining stage of the pedagogical experiment.

Далее была проведена оценка практических работ студентов для определения уровня практических знаний, где к низкому уровню относится оценка в 0-40%; к среднему 40-70%; к высокому 70-100%, результаты представлены (рис. 2).

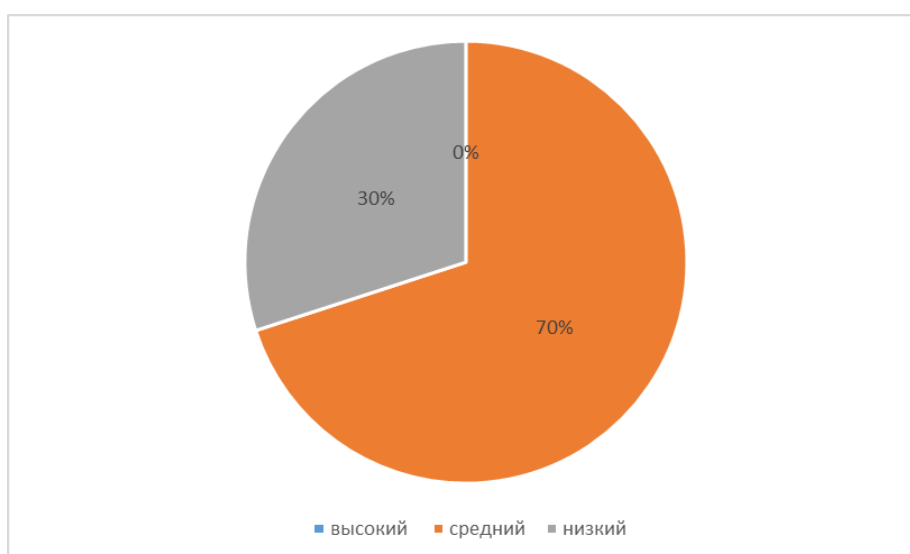

Рис. 2. Оценка практической работы студентов на констатирующем этапе педагогического эксперимента.

Fig. 2. Evaluation of students' practical work at the ascertaining stage of the pedagogical experiment.

В результате проведенного исследования на констатирующем этапе высокий уровень практических навыков не показал ни один участник педагогического эксперимента.

Из участников эксперимента 21 человек (70%) показали средний уровень и 9 человек (30%) выполнили работы на низком уровне.

Для исправления существующего положения дел был проведен формирующий этап педагогического эксперимента.

Цель формирующего этапа эксперимента состояла в создании учебного процесса, объединяющего теоретическое обучение с практическими аспектами, которые, в свою очередь, направлены как на развитие эстетической грамотности, так и творческих умений студентов. Задания из разработанного нами курса по декоративной живописи помогают китайским студентам не только овладеть традиционными методами, но и стимулировать креативность и умение интегрировать современные аспекты, что имеет высокую значимость в условиях глобализации.

В качестве разработанной методики для студентов художественных специальностей был представлен курс декоративной живописи, который позволяет научить студентов основным правилам эстетики, методам графического искусства, техническим средствам выражения и, в тоже время, улучшить воображение, представление и художественные способности в целом.

В первую очередь со студентами был рассмотрен исторический контекст, что предполагало углубленное изучение эволюции декоративной живописи и ее место в китайской культуре.

Вторым важным составляющим компонентом методики являлся акцент на художественных особенностях, включая критический анализ основных элементов, таких как цветовая палитра и композиционные структуры, что позволило участникам курса сформировать целостное представление о выразительных средствах декоративной живописи.

Третьим компонентом являлся процесс изучения материалов и инструментов, что включает в себя детальный анализ традиционных и современных ресурсов, а также их влияние на художественные методы и финальные результаты.

Важным направлением курса являлось внедрение инновационных методов обучения, направленных на оптимизацию образовательного процесса и стимулирование творческого мышления студентов, что, призвано способствовать глубокому пониманию и восприятию декоративной живописи в ее многогранности. Студенты на данном этапе эксперимента выполняли следующие задания:

- создать декоративное панно в традиционной китайской технике масляной живописи с элементами современного искусства;
- создать работу с использованием традиционных китайских декоративных элементов и модернистских элементов;
- изучить и интерпретировать изображения животных в китайской живописи.

Примеры работ, выполненных в процессе формирующего эксперимента представлены (рис. 3-6).

После проведенной со студентами работы по апробации разработанного курса по декоративной живописи с целью определения эффективности предложенного метода обучения. Состоялся контрольный этап педагогического эксперимента.

На данном этапе также, как и на констатирующем этапе эксперимента был проведен тест на знания теории по декоративному искусству.

Результаты отражены (рис. 7).

Как видно из диаграммы шесть участников (20%) эксперимента имеют высокий уровень теоретических знаний, половина студентов показали уровень выше среднего (15 человек ответили верно на 80% на предложенные им вопросы), средний уровень диагностирован у девяти студентов (30%).

Необходимо отметить отсутствие уровней подготовки ниже среднего и низкого, которые были получены ранее на констатирующем этапе педагогического эксперимента.

Рис. 3. Декоративная живопись китайского интерьера.
Fig. 3. Decorative painting of Chinese interior.

Рис. 4. Декоративная живопись с традиционными китайскими элементами.
Fig. 4. Decorative painting with traditional Chinese elements.

Рис. 5. Декоративная живопись интерьера с натюрмортом.
Fig. 5. Decorative painting of the interior with a still life.

Рис. 6. Декоративная живопись с традиционным китайским узором – узор дракона.
Fig. 6. Decorative painting with traditional Chinese pattern – dragon pattern.

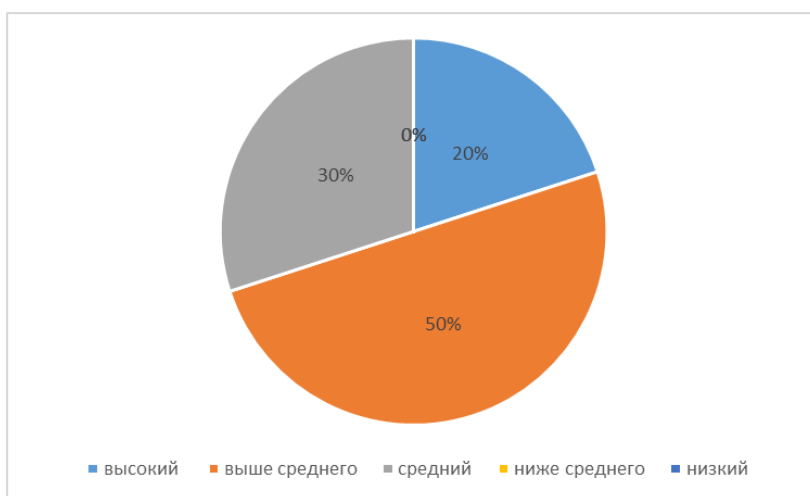

Рис. 7. Уровни подготовки студентов по декоративному искусству на контрольном этапе педагогического эксперимента.

Fig. 7. Levels of students' training in decorative arts at the control stage of the pedagogical experiment.

Далее была проведена оценка работ студентов для определения их уровня практических навыков после внедрения разработанной методики. Задание заключалось в создании декоративной живописи на холсте. Статистические результаты представлены (рис. 8).

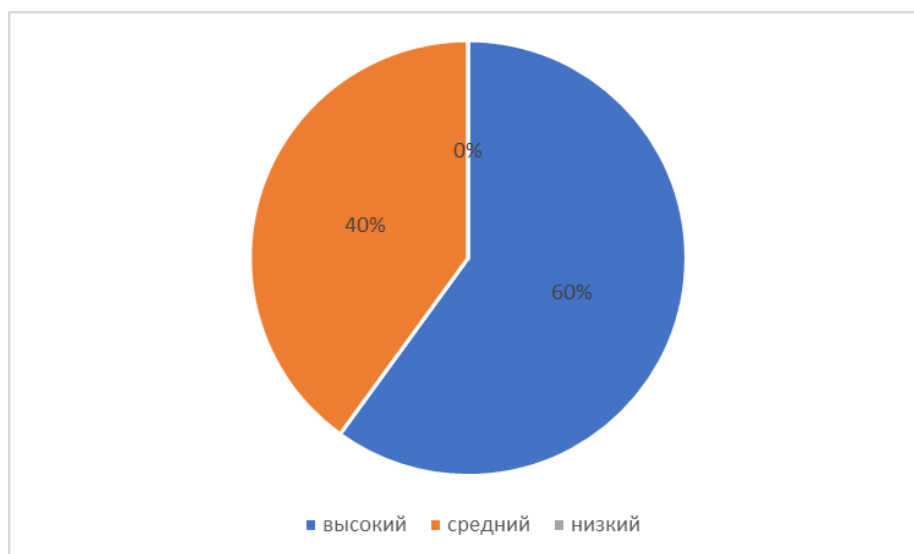

Рис. 8. Оценка практической работы студентов на контрольном этапе педагогического эксперимента.
Fig. 8. Evaluation of students' practical work at the control stage of the pedagogical experiment.

Как видно из диаграммы на контрольном этапе эксперимента не выявлено, по сравнению с констатирующим этапом, низкого уровня практических навыков у студентов. В результате проведения формирующего этапа эксперимента на контрольном этапе отмечен высокий уровень у 18 человек (60%), а у 12 студентов (40%) определен средний уровень практического мастерства. Анализ результатов показал, что уровень теоретических знаний и практических умений у обучающихся повысился. Разработанные задания и в целом методический подход, учитывающий необходимость сочетания традиций и инноваций показали свою результативность.

Выводы

В настоящее время в колледжах и университетах Китая занятия по декоративной живописи все еще проводятся по учебной программе, которая не отвечает вызовам времени и методы преподавания не дают удовлетворяющих результатов. Это порождает острую потребность в реформах, направленных на создание нового, разнообразного и насыщенного образовательного содержания. Для наглядности эффективности предложенной методики обучения декоративной живописи в китайском университете представим данные практических навыков констатирующего и контрольного этапов в виде диаграммы (рис. 9).

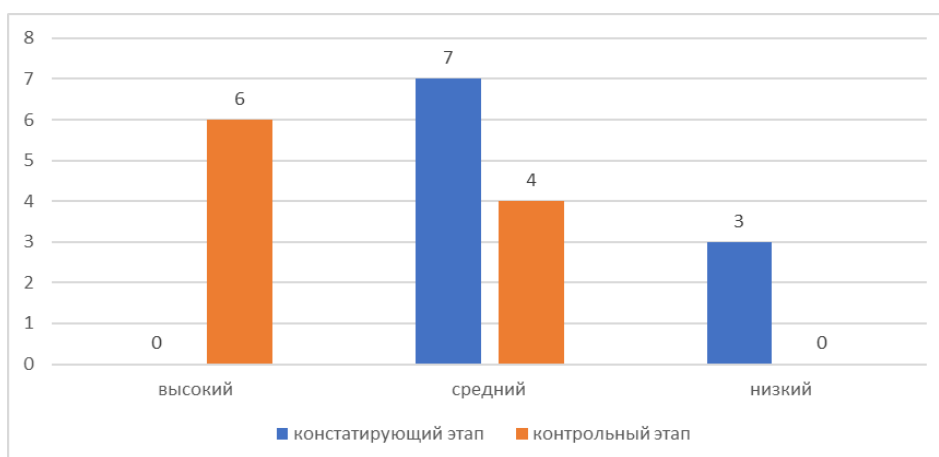

Рис. 9. Сравнительные результаты испытуемых практических навыков на этапах констатирующего и контрольного экспериментов.
Fig. 9. Comparative results of the tested practical skills at the stages of the ascertaining and control experiments.

Таким образом, можно сделать вывод, что практические навыки студентов, принимавших участие в педагогическом эксперименте, значительно улучшились, что свидетельствует о результативности предложенной методики. Анализируя практические работы китайских студентов, можно отметить, что после завершения курса «декоративная живопись» их умения в использовании различных художественных материалов, таких как акварель, гуашь и тушь, значительно возросли. Участники эксперимента изучили новые методы нанесения краски, что предоставило им возможность создавать более сложные и детализированные произведения в области декоративной живописи.

Список источников

1. Гао Бинцянь. Движение арт-деко. Шанхайское издательство «Риторика». 2012. С. 67.
2. Новикова И.В., Новиков Г.А. Дидактическая специфика обучения декоративной живописи будущих дизайнеров и художников- педагогов // Современная школа России. Вопросы модернизации. 2021. № 9-2 (38). С. 83 – 85.
3. Васюков О.Г., Бергман З.Э. Декоративный натюрморт как значимый этап совершенствования декоративной подготовки будущих дизайнеров // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сборник статей по материалам LXV международной научно-практической конференции, Новосибирск, 31 мая 2021 г. Новосибирск: ООО "Сибирская академическая книга", 2021. Т. 5 (59). С. 15 – 19.
4. Ван Б., Савинов А.М. Совершенствование процесса обучения студентов основам декоративной живописи // Вестник педагогических наук. 2024. № 4. С. 125 – 132.
5. Чжао М. Применение цветной декоративной живописи в обучении искусству: материалы Международной студенческой научной конференции «студенческий научный форум» // XIV Международная студенческая научная конференция, Москва, 12 октября 2021 г. М.: ООО «Евроазиатская научно-промышленная палата», 2022. С. 41 – 43.
6. Чэнь Вэйпин. Новые выражения декоративной живописи (2-е издание учебников серии 13-й пятилетки по планированию основных курсов художественного дизайна для колледжей и университетов). Уханьский технологический университет. 2018. С. 58.
7. Arts of Ancient China, from the Neolithic to Bronze Age. URL: <https://eaa.fas.harvard.edu/arts-ancient-china-neolithic-bronze-age> (дата обращения: 05.12.2024).
8. Chinese Contemporary Art: An Awe-Inspiring Journey through Traditional and Modern Aesthetics. URL: <https://fromlight2art.com/chinese-contemporary-art/> (дата обращения: 05.12.2024).
9. Gao C., Wang F., Hu X.B. Research on the analysis and application of polymer materials in contemporary sculpture art creation. Polymers. 2023. № 15 (12). 27 p.
10. Gladston P. 'Somewhere (and Nowhere) between Modernity and Tradition: Towards a Critique of International and Indigenous Perspectives on the Significance of Contemporary Chinese Art'. URL: <https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/21/somewhere-and-nowhere-between-modernity-and-tradition-towards-a-critique-of-international-and-indigenous-perspectives-on-the-significance-of-contemporary-chinese-art> (дата обращения: 09.12.2024).
11. Traditional Chinese Painting: A Brief Introduction. URL: <https://ink-and-brush.com/chinese-painting/> (дата обращения: 05.12.2024).
12. Wang P. New Narratives of Contemporary Chinese Art, Critique d'art. URL: <http://journals.openedition.org/critiquedart/17111> (дата обращения: 09.12.2024).
13. Westraadt G. Service-learning through Art Education. South African journal of childhood education. 2018. 1 p.
14. Zheng Xueda. Theoretical evaluation of art education from the perspective of traditional Chinese philosophy // Unesp journal of philosophy. Marília, 2024. Vol. 47. No. 4. 10 p.

References

1. Gao Bingqiang. Art Deco Movement. Shanghai Rhetoric Publishing House. 2012. 67 p.
2. Novikova I.V., Novikov G.A. Didactic Specifics of Teaching Decorative Painting to Future Designers and Artist-Teachers. Modern School of Russia. Modernization Issues. 2021. No. 9-2 (38). P. 83 – 85.
3. Vasyukov O.G., Bergman Z.E. Decorative Still Life as a Significant Stage in Improving the Decorative Training of Future Designers. Experimental and Theoretical Research in Modern Science: Collection of Articles Based on the Materials of the LXV International Scientific and Practical Conference, Novosibirsk, May 31, 2021. Novosibirsk: ООО "Sibirskaya Akademicheskaya Kniga", 2021. T. 5 (59). P. 15 – 19.
4. Wang B., Savinov A.M. Improving the process of teaching students the basics of decorative painting. Bulletin of pedagogical sciences. 2024. No. 4. P. 125 – 132.

5. Zhao M. Application of color decorative painting in art teaching: Proceedings of the International student scientific conference "Student Scientific Forum". XIV International student scientific conference, Moscow, October 12, 2021. Moscow: ООО "Eurasian Scientific and Industrial Chamber", 2022. P. 41 – 43.
6. Chen Weiping. New expressions of decorative painting (2nd edition of the textbooks of the 13th Five-Year Plan series for planning basic courses in art design for colleges and universities). Wuhan University of Technology. 2018. 58 p.
7. Arts of Ancient China, from the Neolithic to Bronze Age. URL: <https://eaa.fas.harvard.edu/arts-ancient-china-neolithic-bronze-age> (date of accessed: 05.12.2024).
8. Chinese Contemporary Art: An Awe-Inspiring Journey through Traditional and Modern Aesthetics. URL: <https://fromlight2art.com/chinese-contemporary-art/> (date of accessed: 05.12.2024).
9. Gao C., Wang F., Hu X.B. Research on the analysis and application of polymer materials in contemporary sculpture art creation. Polymers. 2023. No. 15 (12). 27 p.
10. Gladston P. 'Somewhere (and Nowhere) between Modernity and Tradition: Towards a Critique of International and Indigenous Perspectives on the Significance of Contemporary Chinese Art'. URL: <https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/21/somewhere-and-nowhere-between-modernity-and-tradition-towards-a-critique-of-international-and-indigenous-perspectives-on-the-significance-of-contemporary-chinese-art> (date of accessed: 09.12.2024).
11. Traditional Chinese Painting: A Brief Introduction. URL: <https://ink-and-brush.com/chinese-painting/> (date of accessed: 05.12.2024).
12. Wang P. New Narratives of Contemporary Chinese Art, Critique d'art. URL: <http://journals.openedition.org/critiquedart/17111> (date of accessed: 09.12.2024).
13. Westraadt G. Service-learning through Art Education. South African journal of childhood education. 2018. 1 p.
14. Zheng Xueda. Theoretical evaluation of art education from the perspective of traditional Chinese philosophy. Unesp journal of philosophy. Marilia, 2024. Vol. 47. No. 4. 10 p.

Информация об авторах

Ван Бо, Московский педагогический государственный университет, 215529236@qq.com

Савинов А.М., доктор педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

© Ван Бо, Савинов А.М., 2025
