

ПЕДАГОГИКА

(шифр научной специальности: 5.8.7)

Научная статья

УДК 37

doi: 10.18522/2070-1403-2025-113-6-245-249

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ГОХУА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© *Юлия Сергеевна Ушанева*¹, *Юань Сяо Сюань*²

^{1,2}*Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия*

¹*ysushanyova@sfedu* ²*risalieva@sfedu.ru*

Аннотация. Рассматриваются выразительные особенности традиционной национальной китайской живописи гохуа с точки зрения их изобразительного воплощения. Показано, что данный вид традиционного искусства имеет высокий методический потенциал и подлежит интеграции в художественную педагогику не только в Китае, но в России. Изучение выразительного языка гохуа с точки зрения универсальных изобразительных характеристик позволяет проводить параллели между понятиями изобразительной грамоты в европейской художественной педагогике и китайской образовательной традицией.

Ключевые слова: методика обучения изобразительному искусству, китайская традиционная живопись гохуа, средства изобразительной выразительности, художественный образ.

Для цитирования: Ушанева Ю.С., Юань Сяо Сюань. Художественные средства выразительности национальной китайской живописи гохуа как средство эстетического воспитания в системе дополнительного образования // Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 113. № 6. С. 245-249. doi: 10.18522/2070-1403-2025-113-6-245-249

PEDAGOGY

(specialty: 5.8.7)

Original article

Artistic means of expression of national Chinese painting gohua as a means of aesthetic education in the system of additional education

© *Julia S. Ushaneva*¹, *Yuan Xiaoxuan*²

^{1,2}*Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation*

¹*ysushanyova@sfedu* ²*risalieva@sfedu.ru*

Abstract. This article examines the expressive features of traditional national Chinese painting gohua from the point of view of their pictorial embodiment. This type of traditional art has a high methodological potential and is subject to integration into art pedagogy not only in China, but also in Russia. Studying the expressive language of gohua from the point of view of universal pictorial characteristics allows us to draw parallels between the concepts of visual literacy in European art pedagogy and the Chinese educational tradition.

Key words: methods of teaching fine arts, Chinese traditional gouxya painting, means of visual expression, and artistic image.

For citation: Ushaneva Ju.S., Yuan Xiaoxuan. Artistic means of expression of national Chinese painting gohua as a means of aesthetic education in the system of additional education. *The Humanities and Social Sciences*. 2025. Vol. 113. No 6. P. 245-249. doi: 10.18522/2070-1403-2025-113-6-245-249

Введение

Современные условия обучения и воспитания учащихся в сфере многоуровневого художественного образования можно характеризовать как интеграцию различных видов визуальной информации. Обучение проходит в условиях повышенного количества видео ресурсов, методических пособий и других средств наглядности.

Однако для воспитания эстетического восприятия изобразительного искусства учащемуся необходима фокусировка на некоторых конкретных аспектах, которые характеризуют собой различные части изображения и всю композицию в целом. В этом ему необходима помощь педагога, в распоряжении которого такие методы, как личный показ, видеозаписи, использование наглядных пособий и репродукций. Тем не менее самое главное тут – умение педагога формулировать объяснение, последовательно анализируя те или иные особенности изображения. Цель исследования – рассмотреть выразительные особенности традиционной национальной китайской живописи гохуа с точки зрения их изобразительного воплощения, показать, что данный вид традиционного искусства имеет высокий методический потенциал.

Обсуждение

Национальные формы живописной традиции Китая представляют собой важнейший пласт в области познания художественных средств выразительности плоскостного изображения, так как имеют многовековой эстетический и философский контекст, оказывающий влияние на характер художественного образа, и имеют глубокие исторические корни. Истоки Гохуа можно проследить с неолита. Примитивные наскальные рисунки являются кристаллизацией раннего человеческого искусства, и большинство из них распространены в северо-западных и юго-западных регионах Китая.

Расписные гончарные картины культурного периода Яншао также занимают важное место в развитии Гохуа. В этот период люди использовали цветные природные пигменты для создания простых рисунков на поверхности керамики, а для раскрашивания использовали обычные красные, черные, белые и другие цвета. Во времена династий Шан и Чжоу декоративная роспись на бронзе стала новой формой традиционной живописи.

Будь то петроглифы, фаянсовые картины или бронзовые декоративные росписи, эти картины основаны на линейном моделировании. В этих ранних формах живописи использовались лаконичные и выразительные линии, чтобы очертить форму и передать пропорции предметов, заложив прочную основу для развития Гохуа. Ранний этап развития Гохуа относится к периоду Весны и Осени с (700–400) гг. до н.э. и к периоду Воюющих царств до династий Цинь и Хань. Шелковая картина с изображением дракона и феникса, обнаруженная в Чанше, провинция Хунань в 1949 г., и шелковая картина с изображением дракона, обнаруженная в 1973 г., являются самыми ранними картинами одного формата, которые можно увидеть сегодня, обе относятся к третьему веку до нашей эры. На обеих шелковых картинах изображен профильный портрет владельца гробницы с чернильными линиями, сопровождаемый символическими животными.

Во времена династий Цинь и Хань искусство живописи получило более широкое развитие. Появились такие картины, как «Карета и лошадь», «Почетный караул» и «Пшеничные колосья». В династии Хань искусство настенной росписи процветало, и надгробные фрески стали важной формой живописи. Фрески, найденные в гробнице Бу Цяньцзю во времена династии Западная Хань в Лояне, были сделаны в период императора Чжао и императора Сюаня из династии Западная Хань и являются самыми ранними сохранившимися фресками гробниц династии Хань, в которых изображения мифологических образов, таких как Фуси и Нюйва, полны тайны.

Художественный стиль фресок династии Хань великолепен, отражая идеальное стремление и социальный тотем людей династии Хань, и является ценным материалом для изображения, поэтому он имеет высокую исследовательскую ценность. Начиная с эпохи Цинь и заканчивая династиями Цинь и Хань картины продолжали расширяться в тематике, постепенно переходя от примитивных мифов и легенд и религиозных жертвоприношений к реальной жизни. С точки зрения техники, использование линий стало более зрелым, а использование цвета – все более богатым, что заложило прочную основу для развития гохуа в последующих поколениях.

Период династий Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий характеризовался политическими разногласиями и беспорядками, которые тем не менее способствовали столкновению и интеграции местной и зарубежной культур, что принесло новые возможности для развития живописного искусства и сделало его богатым и красочным обликом. В это время подъем религиозной

живописи стал важной чертой развития живописи. С широким распространением буддизма буддийское искусство процветало на земле Китая, процветала буддийская живопись.

В период Троецарствия Цао Бусин был художником, который хорошо рисовал статуи Будды, и он был известен как «предок буддийской живописи». Он поднял метод линейного моделирования Гохуа на новый уровень, используя плотные и непрерывные линии, причем линии бегут красиво и плавно, полны ритма. «Основное положение, которое выдвигает Гу Кайчжи в фигурной живописи, – “Чуань шэнь се чжао” (傳神寫照, яркое изображение). Согласно концепции оценки персонажа в то время, каждый человек состоит из двух частей: “физической” (или формы тела) и “духовной”» [4, с. 266].

Картины периодов Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий продолжали расширяться по тематике, от религиозных картин до пейзажей, картин с цветами и птицами, показывая, что искусство живописи постепенно углубляло свое внимание к природе и жизни. Разнообразие индивидуальных стилей, выработанных разными мастерами, сформировало прочную традицию, обеспечившую богатый ориентир для дальнейшей эволюции китайского искусства. На теоретическом уровне зрелость национальной художественной мысли ознаменовали такие фундаментальные трактаты, как «Теория божественного общения» Гу Кайчжи и «Теория шести законов» Се Хэ, которые впоследствии легли в основу принципов создания и оценки художественных произведений.

Во времена династий Суй и Тан китайская живопись ознаменовала расцвет всестороннего процветания. Политическая стабильность, экономическое благополучие и культурное многообразие создали хорошие условия для развития живописного искусства. В этот период тематика живописи стала более обширной, и были достигнуты замечательные достижения в различных дисциплинах живописи, таких как фигура, пейзаж, рисование цветов и птиц, а также стиль живописи показал разнообразные характеристики.

«Линия является важным методом моделирования персонажей в династии Тан, и она обладает сильной выразительностью. Художник изображает форму, структуру, костюмы и динамику персонажей через изменения толщины, длины, плотности, жесткости и мягкости линий, делая персонажей яркими и полными очарования» [5, с. 123].

Янь Либэнь был выдающимся художником в начале династии Тан, и его произведения в основном основывались на придворной жизни и политических событиях, которые имели высокую историческую и художественную ценность. У Даоцзы был одним из самых влиятельных художников династии Тан и почитался как «Святой живописи». Его стиль живописи уникален, с плавными и безудержными линиями, полными движения и ритма, и был описан как «Ву с ветром».

Во времена Пяти династий и Двух династий Сун китайская живопись достигла вершины, демонстрируя процветающую сцену различных школ и известных художников. В этот период подъем литературной живописи вдохнул новую жизненную силу в изобразительное искусство живописи, и в то же время пейзажи, цветы и птицы постепенно стали основным направлением в мире искусства, и были сделаны крупные прорывы в тематике, технике и эстетических концепциях.

В это время художники уделяют внимание правдивому изображению природных пейзажей, а также обращают внимание на использование кисти и чернил. И что важно для методики обучения формируются «шесть основ», а именно «ци», «рифма», «мысль», «пейзаж», «кисть» и «тушь», которые положили начало созданию и теоретическому развитию пейзажной живописи. Эти понятия соотносятся с конкретными целями обучения и представляют собой критерии эстетической оценки художественного произведения. Рассмотрим их более подробно.

Понятие «ци» олицетворяет передачу образа, ассоциации от мотива ощущение правдивости, которое складывается из мельчайших характеристик натуры, которые художник подчеркивает в создании произведения. Иногда достаточно характерного мазка, чтобы передать стремительность бегущей лани или мягкого пластично касания кисти, для того что бы создать ощущение рыбы в водном потоке. Это соответствует старинному пониманию текущей энергии «ци» которой пропитано мироздание.

Понятие «рифма» олицетворяет соразмерность частей изображения. Так, например для передачи величественности гор в пейзаж можно добавить маленькую лодочку или фигуру человека.

Так, же данное понятие соотносится с ритмикой основных масс изображения. Понятие «мысль» связано со смыслом изображаемого. Это необязательно сюжет, это может быть и образный контекст, когда совокупность визуальных характеристик дает устойчивую ассоциацию, которая передается от художника к зрителю.

Значение понятия «Кисть» – это виртуозное владение кистью или другим материалом. Так, например, характер мазка отражает суть изображаемого образа. Например, бамбук – символ стойкости, мужественности и решительности пишется отрывистыми ровными мазками с акцентными ударами на стыках сочленений стебля. Понятие «тушь» – это владение материалом в такой степени, когда художник использует его свойства материала и его выразительные возможности. Например, позволяя туши распределяться свободно по бумаге, художник с легкостью создает такие эффекты, которых невозможно добиться другими способами [1-3].

Исходя из этого можно сделать вывод, что традиция китайской живописи за столетия своего существования получила широкую теоретизацию и обоснование эстетических концептов. Эстетика данного вида художественной деятельности является не только символической и понятной в рамках китайской культуры, но и проанализирована с точки зрения формальных объективных визуальных характеристик [6]. Это делает китайскую национальную живопись актуальной с точки зрения современной эстетики, так как данная концепция ее анализа универсальна для всех видов изобразительного искусства. Данные эстетические установки аналогичны европейской художественной традиции, что так же делает ее эстетику более доступной более широкому кругу обществу.

Отметим, что всестороннее развитие художественного вкуса и воображения в системе дополнительного художественного образования становится возможным только благодаря знакомству учащихся с разнообразными языками и формами художественного творчества разных стран. Но для этого язык выразительности того или иного произведения должен быть универсален и доступен для прочтения. В этом контексте китайская национальная живопись гошуа представляет собой широкое поле для исследования методического потенциала, так как имеется уже достаточно широкий спектр описания приемов работы, критериев оценивания и систематизации эстетической концепции, которая лежит в основе основных средств изобразительной выразительности, характерной для стилистики различных видов гошуа.

Выводы

В современном мире, где стремительно идет обмен опытом, в том числе и методическим, возникает острая нехватка таких методов, которые могут позволить учащимся формировать собственную концепцию визуальной эстетики, основанной на знании различных форм изобразительной выразительности и контекста их применения. Для этого необходимо внедрение в программы факультативов или других форм занятий, которые бы знакомили учащихся с методикой и различными концепциями гошуа. Аналогичные методики существуют уже в российских художественных школах и студиях и даже включены в программы по изобразительному искусству общеобразовательных школ.

Так, например, при обучении основами декоративно прикладного искусства изучаются различные виды мазка хохломы или гжели. Такая же система может быть актуальна и для изучения гошуа, так как уже существуют разработанные и систематизированные системы и последовательности изучения мазков, применяемых в данном виде национальной живописи. Такой обмен между национальными традициями в области обучения изобразительному искусству может значительно разнообразить учебный материал и сделать обучение более продуктивным, информативным и привлекательным для обучающихся и обогатить опыт преподавания дисциплин художественного цикла в различных странах.

Список источников

1. Роули Дж. Принципы китайской живописи / Пер. с англ. и послесл. В.В. Малявина. М.: Наука, 1989. С. 160.

2. *Deng Di*. Art of Traditional Chinese Flower Arranging // China today. 2021. № 11. – URL: http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/cs/202111/t20211119_800263877.html/
3. *Bingyuan Wang, Kang Zhang, and Zeyu Wang*. Naturality. A Natural Reflection of Chinese Calligraphy // In Proceedings of the 16th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '23). Association for Computing Machinery. New York, 2023. Article 35. P. 1–8. <https://doi.org/10.1145/3615522.3615557/>
4. *Huang Chieh Yu Fu Jen*. The Influence of Confucianism and Daoism on the Changes of Chinese Painting // Synthesis philosophica. 2021. № 36(2). P. 257–276. <https://doi.org/10.21464/sp36201/>
5. *Liu S*. Pen And Ink Characteristics Of Character Paintings In The Tang Dynasty of China // Материалы международной научно-практической конференции «Искусство и педагогика в современном мире (к 65-летию художественно-графического факультета). Витебск, 01–02 ноября 2024 г. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2024, с. 122-124.
6. *Pengfei Wei*. CHINESE TRADITIONAL ART – QUYI // Arts education and science. 2020. № 1. P. Yang L., Wu Z., Xu T. et al. Easy recognition of artistic Chinese calligraphic characters // Vis Comput. 2023. № 39. P. 3755–3766. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00371-023-03026-2#citeas/> <https://doi.org/10.1007/s00371-023-03026-2>

References

1. *Rowley J*. Principles of Chinese painting / Translated from English and afterword by V.V. Malyavina. M.: Nauka, 1989, P. 160.
2. *Deng Di*. Art of Traditional Chinese Flower Arranging // China today. 2021. No. 11. – URL: http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/cs/202111/t20211119_800263877.html/
3. *Bingyuan Wang, Kang Zhang, and Zeyu Wang*. Naturality. A Natural Reflection of Chinese Calligraphy // In Proceedings of the 16th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '23). Association for Computing Machinery. New York, 2023. Article 35. P. 1–8. – URL: <https://doi.org/10.1145/3615522.3615557/>
4. *Huang Chieh Yu Fu Jen*. The Influence of Confucianism and Daoism on the Changes of Chinese Painting // Synthesis philosophica. 2021. № 36(2). P. 257–276. <https://doi.org/10.21464/sp36201/>
5. *Liu S*. Pen And Ink Characteristics Of Character Paintings In The Tang Dynasty Of China // Proceedings of the international scientific and practical conference “Art and Pedagogy in the modern world (on the 65th anniversary of the Faculty of Art and Graphics). Vitebsk, November 01-02, 2024 Vitebsk: Vitebsk State University named after P.M. Masherov, 2024, P.122-124.
6. *Pengfei Wei*. CHINESE TRADITIONAL ART – QUYI // Arts education and science. 2020. No. 1. P. Yang L., Wu Z., Xu T. et al. Easy recognition of artistic Chinese calligraphic characters // Vis Comput. 2023. No. 39. P. 3755–3766. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00371-023-03026-2#citeas/> <https://doi.org/10.1007/s00371-023-03026-2>

Статья поступила в редакцию 14.07.2025; одобрена после рецензирования 27.07.2025; принята к публикации 27.07.2025.

The article was submitted 14.07.2025; approved after reviewing 27.07.2025; accepted for publication 27.07.2025.