

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН: ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРАКТИКА МНОГООБРАЗИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Сунь Яньни, магистрант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2025-2-3-10-12

Аннотация. Статья рассматривает особенности и современные подходы к обучению масляной живописи в высших художественных учебных заведениях, акцентируя внимание на интеграции традиционных и инновационных методик. В условиях растущих требований к образованию в XXI веке акцент сделан на гибкость образовательных методов, включая применение цифровых технологий и инновационных материалов. Приводится пример успешного межкультурного проекта Московского института искусств, который объединяет китайских и российских студентов в рамках двуязычного обучения. Подчеркивается важность сотрудничества и обмена опытом между вузами для подготовки квалифицированных специалистов, способных сохранять и развивать культурные традиции своих стран.

Ключевые слова: масляная живопись, преподавание, студенты, художественные материалы, методика, художественное образование.

Современные художественные вузы всё больше ориентируются на жёсткие критерии, охватывающие как содержательную сторону, так и организацию научно-творческой деятельности. В XXI веке научный прогресс диктует необходимость применения передовых методик обучения изобразительному искусству. Учебный процесс в высших учебных заведениях нуждается в гибких и совершенных методах преподавания, чтобы соответствовать современным требованиям.

На сегодняшний день методика обучения масляной живописи сочетает в себе как традиционные, так и современные техники.

К традиционным методам академического обучения относятся: изучение различных классификаций цветовой гаммы, законов перспективы и композиции, а также копирование произведений выдающихся мастеров. Пленэрный подход считается одним из основополагающих аспектов курса изобразительной грамоты, который помогает понять принципы воздушной перспективы и способствует развитию памяти и воображения. Это также великолепно тренирует навыки анализа увиденного и преобразования визуальных впечатлений в художественные формы.

Отражение русской культуры и внутреннего мира личности, а также объединение визуального образа с литературным – это приемы,

используемые в школе живописи. Наблюдение, репродукция и работа с натуры составляют основную основу указанных методов. Метод репродукции с натуры является ключевым в изучении академической масляной живописи. Этот подход нацелен на постоянное расширение знаний и развитие практических навыков в области живописного искусства [3, с. 45].

Современные подходы к обучению масляной живописи в высших учебных заведениях опираются на актуальные достижения в области техники и технологий, развитие химического производства, активное участие в арт-выставках и инсталляционных проектах, где применяются новейшие научные разработки. Среди таких передовых методик:

- 1) Посещение различных выставок;
- 2) Применение поискового подхода и метода художественных проектов;
- 3) Креативные формы проведения занятий;
- 4) Внедрение натуральных постановок нового формата;
- 5) Применение инновационных средств художественного характера и компьютерных технологий.

Современное обучение масляной живописи в ВУЗах способствует активному развитию профессиональных навыков студентов-художников и пробуждает творческую энергию.

гию для генерации инновационных художественных концепций [4, с. 280].

Особое место занимают цифровые технологии, позволяющие:

- эффективно структурировать знания в области масляной живописи;
- формировать осознанное понимание дизайнерских принципов и техник;
- углубленно изучать практическое применение теоретических основ.

Важным фактором является вклад современной химической промышленности:

- разработка инновационных материалов, таких как интерференционные краски с пигментами на основе покрытой диоксидом титана слюды;
- использование флуоресцентных составов, реагирующих на ультрафиолетовое освещение.

Эти достижения открывают новые горизонты в масляной живописи и стимулируют студентов к экспериментам и творческому росту.

В настоящее время отношения между Россией и Китаем в области художественного образования стремительно развиваются. Такое сотрудничество реализуется на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – статья 3, пункт 5: «Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе» [2, с. 192].

Один из ярких проектов в области художественного образования – это Московский институт искусств (МИИ) (город Вэйнань, провинция Шанси), созданный на базе двух учреждений – Вэйнаньского педагогического университета (далее ВПУ) (Китай) и Московского педагогического государственного университета (далее МПГУ) (Россия).

Рассмотрим особенности организации учебного процесса с китайскими студентами, обратив особое внимание на изучение специальных дисциплин творческого цикла.

В МИИ учебный процесс организован с учетом особенностей двуязычного обучения – на китайском и русском языках. Основная проблема, с которой сталкиваются, – языко-

вой барьер между студентами и преподавателями. Для преодоления этого препятствия:

- На первом курсе вводится интенсивная программа изучения русского языка;
- Второй курс включает специализированный курс по профессиональной терминологии изобразительного искусства на русском языке;
- В начале обучения активно привлекаются переводчики для обеспечения эффективного взаимодействия.

Особенностью межкультурной коммуникации в МИИ является стремление студентов, освоивших базовый уровень русского, к быстрому включению в свободное общение. Преподаватели МПГУ, работая с творческими дисциплинами, применяют:

- исследовательский метод;
- наблюдение и сравнительный анализ студенческих работ;
- коррекцию тематического плана с учетом специфики развития профессиональных качеств студентов.

Последний курс предполагает глубокое погружение в классические методики русского обучения изобразительного искусства. В ходе обучения выявлены следующие особенности китайских студентов:

- высокий уровень репродуктивного мышления на профессиональном уровне, что обусловлено их мастерством в копировании;
- слабое развитие воображения, что проявляется в трудностях при решении творческих задач;
- феноменальная фотографическая память, что связано с системой обучения в китайских школах, где большое внимание уделяется точному запоминанию иероглифов.

Таким образом, особенности китайского образования, основанные на запоминании и точном копировании, оказывают значительное влияние на подходы к обучению в МИИ.

Еще одна особенность работы студентов из Китая – в ходе выполнения задания они не делают конструктивное построение, а сразу переносят рисунок на формат, помогая себе тоном и цветом для передачи объема [2, с. 195]. Художественные материалы и оборудование для занятий по творческим дисциплинам студенты приносят свои. В начале организации работы по рисунку и живописи приятной неожиданностью для преподавате-

лей из России были художественные материалы китайского производства, которые по качеству и некоторым показателям не уступали российским. Кроме того, они были привычны для студентов, но незнакомы для преподавателей. Однако в процессе работы с этими материалами стало понятно, что задачи, поставленные перед студентами в плане передач объема, пространства и других изобразительных моментов, эффективнее выполнять именно этими материалами.

Эксперимент по реализации совместных образовательных программ на базе МИИ и ВПУ имеет ключевое значение для развития художественного образования и укрепления межкультурных отношений России и Китая. Опыт взаимодействия двух ведущих педагогических вузов обещает мощный импульс в научном, учебно-методическом и культурном развитии.

Программа позволит преподавателям России и Китая углубить понимание специфики теории и практики обучения студентов изобразительному искусству в каждой стране. Благодаря обмену опытом, российские и китайские преподаватели смогут подготовить специалистов, способных не только освоить современные методики, но и активно развивать, сохранять и продвигать национальные и культурные ценности своих стран в области изобразительного искусства. Этот совместный подход обеспечит подготовку высококвалифицированных художников и педагогов, способных к продуктивному творческому диалогу и обмену опытом. В результате ожидается существенный вклад в развитие международного сотрудничества и обмен культурными достижениями.

Библиографический список

1. Зубрилин К.М. Роль Российско-Китайского сотрудничества в становлении художественно-педагогического образования Китая // Право и практика. – 2016. – № 3. – С. 166-169.
2. Зубрилин К.М., Раздобурдина Л.А. Особенности реализации совместной образовательной программы (Россия-Китай) // Преподаватель XXI. – 2021. – С. 191-197.
3. Кринари Е.В., Измайлов Б.И. Новые технологии в живописи // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – № 5. – С. 18-23.
4. Хорошунова А.В. Инновационные технологии в процессе обучения студентов на занятиях по академической живописи // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. – 2019. – № 1. – С. 43-47.
5. Чжао Синьсинь. Методика преподавания масляной живописи в вузах XXI века // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12. № 3А. – С. 278-283.
6. Чжао Синьсинь. Художественно-профессиональные задачи дисциплины «академическая живопись» // Культура и цивилизация. – 2019. – Т. 9. № 3-1. – С. 67-73.

ART EDUCATION AND INTERCULTURAL EXCHANGE: RESEARCH AND PRACTICE OF DIVERSITY IN OIL PAINTING TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Sun Yanni, Graduate Student

Herzen Russian State Pedagogical University
(Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The article examines the features and modern approaches to teaching oil painting in higher art educational institutions, focusing on the integration of traditional and innovative techniques. In the context of the growing demands on education in the 21st century, the focus is on the flexibility of educational methods, including the use of digital technologies and innovative materials. An example of a successful intercultural project of the Moscow Institute of Arts, which unites Chinese and Russian students in the framework of bilingual education, is given. The importance of cooperation and exchange of experience between universities is emphasized in order to train qualified specialists who are able to preserve and develop the cultural traditions of their countries.*

Keywords: *oil painting, teaching, students, art materials, methodology, art education.*