

ОТ ПЕРИФЕРИИ К СИСТЕМЕ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ АБСТРАКТНОМУ ИСКУССТВУ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ

Чжэн Пин, аспирант

Российский государственный художественно-промышленный университет имени
С.Г. Строганова
(Россия, г. Москва)

DOI:10.24412/2500-1000-2026-4-1-101-106

***Аннотация.** В статье рассматривается преподавание современного абстрактного искусства в системе высшего художественного образования Китая. Исследование направлено на анализ теоретических оснований, структуры учебного содержания, педагогических методов, а также основных проблем и перспектив развития данной области. Показано, что преподавание абстрактного искусства в китайских университетах постепенно переходит от периферийного положения к более системной и институционально оформленной модели. Особое внимание уделяется освоению формального языка, интеграции традиционных культурных ресурсов, расширению междисциплинарных и межмедийных подходов, а также влиянию цифровых технологий на образовательный процесс. Автор приходит к выводу, что формирование теоретически обоснованной и культурно укоренённой модели преподавания абстрактного искусства является одной из ключевых задач современного художественного образования Китая.*

***Ключевые слова:** абстрактное искусство; художественное образование; университетское преподавание; китайская художественная традиция; цифровые технологии.*

Современное абстрактное искусство, сформировавшееся как одна из ключевых парадигм художественного мышления XX-XXI веков, занимает все более значимое место не только в сфере художественной практики, но и в системе высшего художественного образования. В китайском контексте его развитие имеет особую специфику: с одной стороны, оно связано с восприятием и переосмыслением западного модернистского опыта, с другой – с актуализацией собственных культурных и визуальных традиций. Несмотря на растущую роль абстрактного искусства в академической и художественной среде, его преподавание в китайских университетах долгое время сохраняло периферийный характер и не имело целостной методологической и институциональной основы. В последние десятилетия, однако, наблюдается постепенный переход от фрагментарного и эмпирического освоения абстракции к формированию более системной модели преподавания, включающей вопросы формального языка, междисциплинарных практик, культурной идентичности и цифровой трансформации.

В этой связи особую актуальность приобретает исследование современных подходов к

преподаванию абстрактного искусства в системе высшего художественного образования Китая. Научный интерес представляет анализ того, каким образом в образовательной практике сочетаются освоение базовых принципов абстрактного языка, интеграция традиционных культурных ресурсов, расширение межмедийных форм обучения и реакция на вызовы цифровой эпохи.

Цель выполненного исследования заключается в системном осмыслении преподавания современного абстрактного искусства в университетской среде Китая через анализ его теоретических оснований, структуры учебного содержания, педагогических методов, а также основных проблем и перспектив развития. Такой подход позволяет рассмотреть преподавание абстрактного искусства не только как сферу профессиональной подготовки, но и как значимый механизм формирования художественного мышления, культурной рефлексии и новой образовательной парадигмы в условиях глобального художественного процесса.

Традиционное художественное образование сосредоточено на передаче навыков моделирования, в то время как основная цель

преподавания абстрактного искусства – стимулировать художественное восприятие и творческое мышление студентов. Профессор Лю Юн из Чэндуской академии изящных искусств при Сычуаньской консерватории отмечает, что «искусство начинается с абстракции; это художественное происхождение индивидуальной души» [1]. Данная позиция отражает фундаментальную роль абстракции как исходной точки художественного мышления.

С начала XXI века китайское абстрактное искусство вступило в эпоху инноваций. Такие художники, как Тань Пин и Мэн Лудин, после обучения за границей и возвращения в Китай для преподавания, активно исследовали интеграцию визуальных и психологических элементов традиционного китайского искусства в

западный эстетический опыт, формируя самобытные творческие методики. Например, в серии «Без названия» (рис. 1) Тань Пина используются тонко нанесенные фоны и нерегулярные круги для выражения абстрактного языка, обладающего как символическими, так и лирическими качествами; в серии «Юань Су» (кит. «元速») (рис. 2) Мэн Лудина следы сознательного действия растворяются посредством механического рисунка, превращая живопись в символ концепций. Эти практики не только способствовали локализации абстрактного искусства, но и предоставили ценные творческие концепции и методические ресурсы для преподавания абстрактного искусства в университетах [2].

Рис. 1. Тань Пин, «Без названия», гравюра на дереве, 30 см × 40 см, 2015 г.

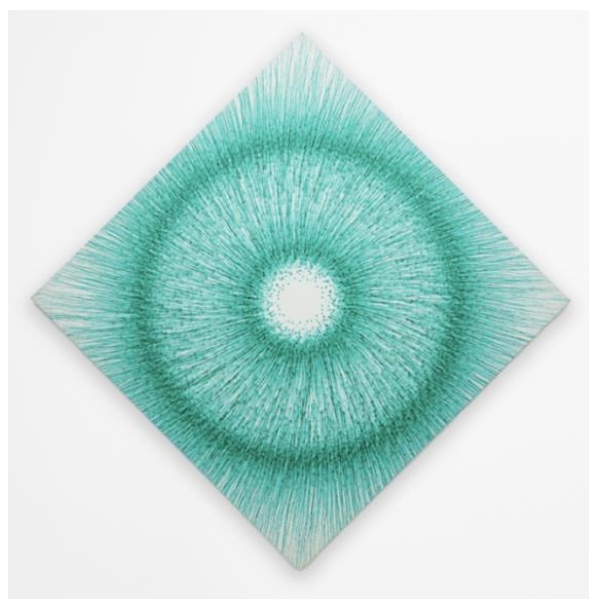

Рис. 2. Мэн Лудин, «Юань Су», акриловая ткань, 200 см × 200 см, 2011 г.

Показательным примером институционализации современных подходов к преподаванию абстрактного искусства является практика Центральной академии изящных искусств. В начале 2021 учебного года преподаватели академии представили свои педагогические концепции, среди которых особое место занял курс Цзинь Рилуна «Всестороннее и расширенное исследование абстрактного языка» [3]. Данный курс отражает стремление соединить индивидуальный художественный опыт, исследовательский подход и педагогическую практику. Как отмечал Фань Диань, образование в области живописи маслом в Центральной академии изящных искусств традиционно занимает новаторские позиции в китайской системе художественного образования, а создание пятого отделения отвечает актуальным вызовам времени. Важной задачей такого обучения становится не только освоение западных моделей абстракции, но и поиск способов выражения абстрактного языка в контексте китайской культуры.

Не менее значимым направлением выступает интеграция традиционных культурных ресурсов в преподавание абстрактного искусства. В рамках курса Нанкинского университета «Визуальные гуманитарные науки» китайский иероглиф рассматривается как визуально-пластическая структура, способная к абстрактной трансформации. Используя методы деконструкции и реконструкции, студенты переводят каллиграфические формы в пространство современной композиции. С теоретической точки зрения подобная практика демонстрирует, что абстрактное искусство в китайском образовательном контексте функционирует не как заимствованная модель, а как гибридная система, синтезирующая модернистские принципы и локальные формы визуального мышления. Тем самым педагогика абстрактного искусства приобретает не только художественное, но и культурно-эпистемологическое значение.

На базовом уровне преподавание абстрактного искусства, как правило, строится на систематическом освоении формального языка, включающего линию, форму, композицию и пространственную организацию. Показательным примером является семинар Тяньцзиньской академии изящных искусств «Абстракция как метод, вымысел, вмешивающийся в

реальность», в рамках которого вопросы обучения и художественной практики рассматривались в двух взаимосвязанных аспектах: как педагогическая модель и как форма индивидуального творческого опыта. Особое внимание уделялось переходу от фигуративного изображения к абстрактному языку через освоение линейных, графических, композиционных и пространственных элементов в сочетании с изучением истории искусства, в частности конструктивизма, супрематизма и минимализма [4]. Аналогичный подход реализуется в Хэфэйском университете информационных технологий, где в курсе «Композиционный дизайн» практическое занятие «Точечная композиция» ориентировано на использование абстрактных точечных форм для построения ритмически и пространственно организованных визуальных структур [5]. Подобная подготовка способствует развитию чувствительности к материалу, выразительным средствам и формированию творческого мышления.

На более продвинутом уровне курсы Центральной академии изящных искусств расширяют границы абстрактного искусства, выводя его за пределы исключительно визуальной формы в сферу звука, света, времени и цифровых медиа. В этом контексте проблематика «восприятия медиаформ» [6] и «условий визуальной трансформации» отражает переход от анализа формы как автономной категории к пониманию художественного опыта как перцептивного процесса. Практика студентов, включающая перевод звука в визуальные образы и синестетические эксперименты, свидетельствует о формировании кросс-медийной модели художественного мышления.

Вместе с тем данная тенденция порождает и теоретические противоречия: расширение медийных границ усиливает выразительные возможности абстракции, но одновременно ставит под вопрос автономию художественного языка. В этом контексте курс «Проектирование абстрактных городских скульптур» [7] демонстрирует переход абстрактного искусства в пространство общественной и профессиональной практики. Существенную роль играют и новые педагогические модели, в частности ланч-семинары, основанные на открытом диалоге и деиерархизации образовательного процесса, что особенно важно для

развития рефлексивного и творческого мышления.

Несмотря на определённый прогресс, в академическом сообществе широко признаётся, что в китайском образовании в области абстрактного искусства по-прежнему существуют значительные недостатки. Абстракционист и профессор Фуданьского университета Сюй Демин резко отметил: «Образование в области абстрактного искусства в Китае очень отсталое, или, скорее, отсутствует, или встречается крайне редко. В настоящее время существует только Пятая студия Центральной академии изящных искусств...» [8]. Это единственная и старейшая студия абстрактного искусства в Китае, и она принимает всего около десяти студентов в год». Он также указал на то, что в Китае очень мало колледжей и университетов, специализирующихся на абстрактном искусстве. Лян Цзян также отметил, что после того, как абстрактное искусство достигло своего формалистического пика в 1950-х годах, оно столкнулось с влиянием таких тенденций, как концептуализм, деконструктивизм и культурный плюрализм. Вмешательство концептуализма не только расширило выразительные возможности абстрактного искусства, но и усложнило оценку его ценности. Хотя в большинстве художественных академий продвигаются экспериментальные художественные отделения и преподавание смешанных техник, и они, как правило, ориентированы на абстрактное искусство, в целом образование в области абстрактного искусства по-прежнему серьезно отстает, особенно в плане теоретического образования.

На международном симпозиуме «Прошлое и будущее абстрактного искусства», прошедшем в Гуанчжоуской академии изящных искусств, участники-эксперты подняли более глубокие вопросы. Профессор Ян Сяоянь из Университета Сунь Ятсена отметил, что концепция абстрактного искусства неоднозначна как в западном, так и в китайском контексте. Он заявил, что «китайское абстрактное искусство обладает ярко выраженным китайским характером» [9], со сложными связями с историческими традициями китайского искусства и давней популярностью реализма. Вопросы о том, как учитывать различия между китайским и западным абстрактным искусством в преподавании и как построить систе-

му китайского абстрактного искусства в глобализованном контексте, стали неотложными и требующими решения. Н.С. Попова отметила, что абстрактное искусство по-прежнему «относительно недостаточно» представлено в китайском академическом образовании. Она предположила, что студенты «могут находить абстрактные чувства и следы в традиционном искусстве» и «находить возобновляемые ресурсы в своих соответствующих превосходных традициях» [10], что «может стать будущим образования в области абстрактного искусства». Такой подход открывает возможный путь для преподавания абстрактного искусства, позволяющий черпать вдохновение из местной культуры и достигать творческой трансформации.

Развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта ставит перед преподаванием абстрактного искусства принципиально новые задачи. Современные художественные практики все активнее включают цифровую живопись, иммерсивные инсталляции, генеративные алгоритмы и интерактивные формы, что существенно расширяет формальные и медиальные границы абстракции. В этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о способах органичной интеграции новых технологий в образовательный процесс. Речь идет не только об обновлении технических средств обучения, но и о переосмыслении статуса автора, природы художественного образа и смысла произведения в условиях программируемого и частично автоматизированного творчества.

Преподавание современного абстрактного искусства в университетах находится на этапе интенсивной трансформации. Цели обучения смещаются от узкопрофессионального освоения техники к развитию свободного художественного мышления, критической рефлексии и инновационных способностей. Учебные программы постепенно выстраиваются как целостная система, включающая базовую подготовку в области формального языка, междисциплинарные исследования и практико-ориентированные формы профессиональной деятельности. Одновременно расширяется спектр педагогических методов: возрастает значение проектного обучения, междисциплинарного взаимодействия и интерактивных форм работы. Вместе с тем сохраняются су-

ществленные проблемы, включая недостаточную разработанность дисциплинарной системы, отсутствие устойчивых критериев оценки, а также напряжение между локальной культурной спецификой и глобальными художественными тенденциями. В связи с этим формирование теоретически обоснованной модели преподавания абстрактного искусства с китайской спецификой остается одной из ключевых задач современного художественного образования.

Проведённое исследование показывает, что преподавание абстрактного искусства в системе высшего художественного образования Китая находится в процессе глубокой трансформации: от периферийного курса оно постепенно переходит к институционально оформленной и содержательно структурированной дисциплине. Анализ современных образовательных практик позволяет выделить три ключевых основания этой модели: систе-

матическое освоение формального языка, интеграцию традиционных культурных ресурсов и включение междисциплинарных и цифровых технологий. В китайском контексте абстракция выступает не как заимствованная форма, а как гибридная художественно-педагогическая система, формирующаяся на пересечении модернистских принципов и локальной культурной традиции.

Вместе с тем данная область сохраняет ряд существенных противоречий — между формальной автономией и медиальной экспансией, глобальными художественными парадигмами и культурной спецификой, институционализацией и творческой свободой. В связи с этим особую значимость приобретает разработка теоретически обоснованной и культурно укоренённой модели преподавания, способной объединить западную формалистскую традицию, китайские художественные ресурсы и современные медиальные практики.

Библиографический список

1. Академическая лекция профессора Лю Юна «Исследования и практика нового художественного образования: от абстрактного к конкретному». 20.06.2024. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zxxy.hbafa.edu.cn/info/1019/2447.htm>.
2. Лян Цзяян. Современная ценность и значение абстрактной художественной выставки в Шэньчжэне // Изобразительное искусство. – 2021. – № 12. – С. 48-51. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xueshu.baidu.com/ndsolar/browse/detail?paperid=1h4n0cu0wfbp02j0bw31006089677124>.
3. Сегодня начало учебного года, сегодня проверка учебных заведений. 21.03.2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cafa.edu.cn/st/2021/90120853.htm>.
4. Изображение как метод: вмешательство художественной литературы в реальность: основные моменты 7-го «Обеденного семинара». 06.2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jcjy.tjarts.edu.cn/info/1009/3421.htm>.
5. Школа новых медиаискусств Хэфэйского университета информационных технологий проводит практические занятия по теме «Текстурная композиция». 29.12.2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hfitu.cn/tsjyxy/newscontent/50879/>.
6. Лю Ган. Комплексное исследование расширения и развития абстрактных языков. 29.04.2026. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://events.cafa.edu.cn/2018jwc/c/?NIT=21&N=310>.
7. Ся Юаньюань. Скульптуры для студентов первого курса бакалавриата муниципалитета Тяньцзиня. 2024. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tjarts.edu.cn/info/1375/11373.htm>.
8. Куда движется китайская абстракция? Замечания известного художника Сюй Демина на академическом симпозиуме «Выставки китайской абстракции 2022 года». 07.01.2023. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culturechina.cn/m/190629.html>.
9. Западные ученые: влияние западного искусства в Китае никогда не было успешным. 17.11.2011. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.artlinkart.com/cn/article/overview/eedcwmp/genres/critique/X>.
10. Попова Н.С. Темпоральные особенности творческого акта художников-абстракционистов / Н.С. Попова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 4. – С. 113-120. – EDN VSSRBL.

**FROM THE PERIPHERY TO THE SYSTEM: PRACTICES, PROBLEMS,
AND APPROACHES TO CONTEMPORARY ABSTRACT ART IN UNIVERSITY TEACHING**

Zheng Ping, *Postgraduate Student*
Stroganov State University of Design and Applied Arts
(Russia, Moscow)

Abstract. *This article examines the teaching of contemporary abstract art within the system of higher art education in China. The study aims to analyze the theoretical foundations, the structure of the curriculum, teaching methods, as well as the main problems and development prospects in this field. It is shown that the teaching of abstract art in Chinese universities is gradually shifting from a peripheral position toward a more systematic and institutionally structured model. Particular attention is paid to the mastery of formal language, the integration of traditional cultural resources, the expansion of interdisciplinary and intermedial approaches, and the impact of digital technologies on the educational process. The author concludes that the formation of a theoretically grounded and culturally rooted model for teaching abstract art is one of the key tasks of contemporary art education in China.*

Keywords: *abstract art; art education; university teaching; Chinese artistic tradition; digital technologies.*