

Основанием для интеграции содержания образования при подготовке педагога-художника является профессиональная деятельность в области искусства, которая выступает как определенная целостность при освоении основ изобразительной грамоты и формировании творческих навыков. Поэтому в условиях совершенствования содержания обучения принципиальное значение имеет интегрированный подход в обучении искусству. В его основе лежит идея синтеза ведущих художественно-педагогических концепций, как способа решения противоречий между потребностью повышения качества профессиональной подготовки педагога-художника и современной системой подготовки специалистов, учитывая цели и задачи профессиональной школы.

Целостная система художественного обучения включает теоретическую, практическую и методическую подготовку. Поэтому при разработке методической системы интеграции художественных дисциплин, существенно дополняющей действующую методику обучения, необходимо объединить компоненты содержания специальных дисциплин и определить формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса. Система обучения, основанная на интеграции специальных художественных дисциплин, поможет сократить время на практическое освоение этих дисциплин и сформировать у обучающихся целостное представление базовых основ реалистического изображения, необходимых при выполнении учебных заданий.

Немаловажным при обучении педагога-художника на основе интеграции художественных дисциплин является использование в образовательном процессе современных технологий. По мере постоянного развития технологий интеграция искусств развивается в соответствии с ними. Проблема интеграции искусства в современное образование заключается в эффективном управлении огромным объемом информации, которую делают доступной технологии. Обучающиеся должны научиться отбирать релевантные данные, оценивать их и критически извлекать из них смысл, отвечать на вопросы или формировать новые. Технологии также предоставляют больше каналов самовыражения, будь то с помощью цифрового искусства или искусственного интеллекта, которые, при поддержке интеграции искусств и технологий, помогут создать благоприятные условия для самостоятельного углубленного изучения базовых основ реалистического изображения и становления образно-художественного мышления.

Заключение. Таким образом, для обеспечения эффективности художественного образования необходимо осуществлять интеграцию через объединение содержания специальных художественных дисциплин. Интегративное обучение художественным дисциплинам стимулирует познавательную и творческую деятельность обучаемых, а также формирует целостное представление о базовых основах реалистического изображения в процессе изучения объектов изображения.

1. Омельченко С.В. ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11-2. – С. 302-303. URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8412> (дата обращения: 20.01.2025).

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ

*Мао Синчунь
Минск, БГУКИ*

Проблема взаимодействия искусств до настоящего времени остается актуальным научным направлением, которому посвящены исследования искусствоведов, философов и культурологов. Кроме того, стремление к взаимодействию искусств остается современной мировой тенденцией, которая характеризует жанровые и видовые изменения в контексте развития искусства и культуры.

Взаимодействие искусств как актуальная проблема представлена в рамках исследований китайских ученых. Восприняв из западноевропейского искусства тенденцию взаимодействия искусств, исследователи из Китая превратили ее в интересную область, охватывающую различные аспекты культурной и художественной практики. На современном этапе в Китае, как и в других странах, взаимодействие искусств рассматривается как важный фактор, способствующий развитию культурного наследия и формированию новых художественных направлений. В области искусства и науки в Китае можно выделить несколько известных ученых, которые внесли значительный вклад в исследование взаимодействия этих двух сфер. Исходя из сказанного, целью написания данной статьи является раскрытие теоретических аспектов взаимодействия искусств в исследованиях китайских ученых.

Материал и методы. Материалом для написания статьи послужил анализ научных работ китайских исследователей и художников (Чжан Цицунь, Гу Кайчжи, У Даоцзы, Ли Сысюнь, Ци Байши, Линь Фэнмянь). Использовались следующие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение) и искусствоведческий.

Результаты и их обсуждение. В понимании взаимодействия искусств китайцами важную роль играют исторические исследования. Ученые анализируют влияние социальных аспектов различных исторических эпох на развитие художественных форм и их взаимосвязь.

В древней китайской культуре искусство традиционно рассматривается как способ постижения Дао – пути или принципа, который лежит в основе всего сущего. Как отмечает профессор Чжан Цицунь, «искусство наделяет Дао формой и жизнью, что подчеркивает важность гармонии между человеком и природой» [1, с. 83]. Именно философия даосизма оказывала влияние на искусство в целом и предъявляла к творцу особые требования. В китайской традиции человек, объединяющий в своем лице музыканта, живописца, каллиграфа, поэта, мыслителя, назван словом «вэньжэнь» (文人). Понятие «вэньжэнь» характеризует человека, относящегося к особой прослойке общества и деятельность которого реализуется в рамках нескольких видов искусств, что указывает на потенциал взаимодействия искусств в произведениях художественного творчества [2].

Художники не только создавали картины, но и писали теоретические труды о живописи. Известны примеры научных трудов древних китайских ученых, которые осуществляли попытки осмысления процесса создания произведений искусства. Например, Гу Кайчжи (IV–V вв.), который является одним из основоположников китайской живописи, сформулировал основные принципы художественного творчества в работе «Фея реки Ло». Автор рассматривает взаимодействие изобразительного искусства и литературы, поскольку китайская живопись часто основана на поэтических текстах.

Значительный вклад в теорию искусства и становление жанра пейзажной живописи внес У Даоцзы (VII–VIII вв.). Он получил известность как создатель работ, которые связывают визуальное искусство с философскими и религиозными концепциями того времени. Подход У Даоцзы к живописи подчеркивает важность духовного содержания и взаимодействия между природой и человеком.

Китайские ученые в разные времена находились в поиске различных форм и уровней взаимодействия искусств между собой, а также другого направления взаимодействия их с медицинскими практиками, боевыми искусствами и природой. Так взаимодействие искусства и природы выразилось в жанровых критериях и канонах визуальных искусств. Наиболее ярко данный аспект отражен в специфической трактовке жанров китайской живописи. Своеобразное обоснование идеи о том, как природа должна быть изображена в искусстве дал один из ранних мастеров пейзажной живописи, историк искусства Ли Сысюнь (651–716). Его творчество и научные труды оказали влияние на последующие поколения художников.

На некоторые аспекты изучения взаимодействия искусств указал Сюй Бэйхун (1895–1953), который был известным художником, педагогом. В рамках своей педагогической и научной деятельности он уделял внимание исследованию и применению западных техник в китайском изобразительном искусстве. В работах Сюй Бэйхуна часто актуализируются темы человеческой жизни, природы и подчеркивается важность социальной ответственности художника, который стремился объединить западные и традиционные китайские техники [3].

Своеобразные взгляды на проблему взаимодействия искусств отразились в деятельности таких китайских художников XX века как Ци Байши и Линь Фэнмянь. Являясь одним из самых известных китайских художников, Ци Байши (1864–1957) сочетал традиционные техники с современными темами. Его работы часто включают элементы поэзии и каллиграфии, что иллюстрирует взаимодействие различных искусств.

Ци Байши, родившийся в скромной семье и прошедший через множество жизненных испытаний, стал символом нового направления в китайской живописи. Его уникальная способность интегрировать элементы природы с абстрактными концепциями отражала не только его личную философию, но и дух времени. Художник мастерски передавал изящество пейзажей, изображал животных и цветы, вселяя в каждую работу глубокие чувства и эмоциональную сопричастность.

Несмотря на влияние западного искусства, Ци Байши оставался верным традициям китайской живописи. Он активно использовал технику «мо», что позволило ему создавать работы с эффектом легкости и воздушности. Уникальное применение цветов и линий, а также его поэтические тексты, написанные наряду с картинами, делали его творчество многослойным и многогранным. Ци Байши не только обогатил китайскую культуру, но и оставил неизгладимый след в мировой художественной традиции. Его наследие продолжает вдохновлять новых художников, стремящихся к гармонии между традицией и современностью, подчеркивая важность кросс-культурного взаимодействия в искусстве.

Работы художника Линь Фэнмянь (1900–1991) отражают синтез различных культурных влияний и подчеркивают взаимосвязь между искусством и наукой. Он был одним из первых китайских художников, который учился в Европе и привнес западные художественные концепции в китайское искусство. Произведения Линь Фэнмяня, насыщенные традиционными китайскими элементами, в то же время интегрируют западные техники и концепции, создавая уникальную связь между двумя культурными традициями. Каждая картина, каждая скульптура становится размышлением о взаимодействии эстетики и философии, о том, как визуальные формы способны передавать сложные научные идеи.

Линь Фэнмянь особое внимание уделял природе, черпая вдохновение из окружающего мира. Его работы не только изображают прекрасные пейзажи, но и раскрывают глубинные процессы, происходящие в экосистемах. Он использует элементы абстракции и символизма, чтобы выразить концепции, которые часто остаются незамеченными в традиционном восприятии. Этот подход делает его творчество актуальным и современным, ведь оно соединяет искусство с научным познанием, предлагая зрителю переосмыслить собственные отношения с природой и культурой. Линь Фэнмянь остается важной фигурой в истории искусства, вдохновляя будущие поколения исследовать границы сотрудничества между различными областями знания и творчества.

Современное китайское искусство XXI века представлено множеством талантливых художников, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в мировую художественную культуру и науку. Среди них Цао Фэй (род. 1978) и Сюй Чжэнь (род. 1977), которые являются не только известными китайскими художниками, но и своей исследовательской деятельностью подтверждают значимость взаимодействия искусств

и его влияние на современного зрителя. В творчестве и научных изысканиях Цао Фэй и Сюй Чжэнь отражена их разносторонняя деятельность: художников в области традиционного изобразительного искусства, фотографов, перформансистов, художников инсталляций, видео и новых медиа. Так они демонстрируют в своем творчестве и научных исследованиях взаимодействие киноискусства, цифровых средств коммуникации, фотографии, скульптуры, инсталляции и перформанса, передавая с их помощью свое восхищение реакцией людей на стремительное развитие технологий в течение двух последних десятилетий.

Закключение. Научные исследования китайских художников о взаимодействии искусств предоставляют глубокое понимание того, как различные формы культурного самовыражения переплетаются и влияют друг на друга. Ученые, анализируя творчество как классических, так и современных мастеров, выявляют разнообразие подходов к синтезу живописи, музыки и театра, которые являются неотъемлемой частью китайской культуры.

Одним из ключевых аспектов этих исследований является развитие концепции взаимодействия между искусствами. Исследования показывают, что в традиционных китайских практиках каждая форма искусства обогащает другую, создавая уникальные культурные явления. Например, каллиграфия стимулирует живопись. Современные китайские художники активно интегрируют элементы западного искусства, что приводит к новым формам и концепциям. Это взаимодействие не только отражает глобализацию, но и порождает глубокие дискуссии о наследии, идентичности и будущем искусства в быстро меняющемся мире. Таким образом, исследования китайских художников открывают новые горизонты для понимания взаимосвязей искусств и их роли в формировании культурных ценностей.

1. Чжан, Цицзюнь. Китайская эстетика 20 века. / Чжан, Цицзюнь // ISBN:978-5-906659-28-6. – Минск: Шанс, 2016 – 300 с.
2. 禮記集解 / 《十三經清人注疏》。孫希旦。中華書局，北京，1989 = Ли Цицзе. Записки о ритуалах с примечаниями и комментариями. / Ли Цицзе // Тринадцатикнижие с комментариями времен династии Цин. – Пекин, 1989. – С. 982.
3. Лю, Юнбо. Исследование и обсуждение этикета / Лю Юнбо, Сюй Чуанву // Журнал Шаньсийского университета финансов и экономики. – 2013. – № 1. – С. 35.

ИСКУССТВО И МОДА XX ВЕКА

*Р.В. Муштукова
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова*

Искусство и мода тесно связаны на протяжении всей истории. Они отражают общее состояние общества и времени. Коллаборации между художниками и модными брендами помогают сделать искусство более доступным и понятным широкой аудитории. Совместные проекты стимулируют художников и дизайнеров к экспериментам и поиску новых форм выражения. Обмен идеями между различными областями творчества приводит к появлению уникальных и оригинальных решений. Актуальность статьи обеспечивается дефицитом фундаментальных исследований, в которых проводилось бы изучение и анализ тесного взаимодействия искусства и моды. Цель данной статьи является продемонстрировать эволюцию и новые формамы влияния искусства на моду.

Материал и методы. Методологическую основу статьи составили работы по исследованию современного искусства и моды В. Стил, А.Ю. Демшиной, М.В. Яковлевой. В качестве методов использованы анализ, аналогия, обобщение.

Результаты и их обсуждение. Мода является важным феноменом культуры и искусства, который охватывает различные аспекты общества и отражает его социальные, культурные и исторические условия. Важно отметить, что мода имеет глубокие культурные связи. Она может использовать и адаптировать элементы