

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА**

Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи магістра
на тему

**ПОРТРЕТ «НАСТРІЙ». ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО
ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ**

*Текст містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне
джерело*

Виконала: Фей Цзюань,
здобувача першого (магістерського)
рівня вищої освіти, групи 20 мгом
спеціальності 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Керівник: Сова О.С., доцент, канд. пед. наук,
доцент кафедри образотворчого
мистецтва Українського державного
університету імені Михайла
Драгоманова

Рецензент: Кириченко І.М., заслужений
працівник культури України,
доцент кафедри графічних
мистецтв Національної академії
образотворчого мистецтва і
архітектури,

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА**

Педагогічний факультет
Кафедра образотворчого мистецтва
 Освітньо-кваліфікаційний рівень **магістр**
 Напрямок підготовки **02 Культура і мистецтво**
 Спеціальність **023 Образотворче мистецтва, декоративне мистецтво, реставрація**

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Завідувач кафедри
 професор Олена ШЕВНЮК
 "26" _____ 2022 року

**З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ СТУДЕНТУ**

Фей Цзюань

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проєкту) ПОРТРЕТ «НАСТРІЙ». ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

керівник роботи (проєкту) Сова О.С., доцент, канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом від "26" новтня 2022 року № 4

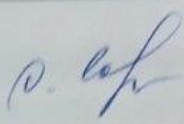
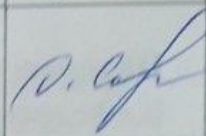
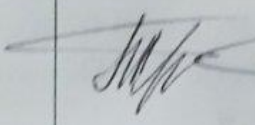

2. Строк подання студентом роботи (проєкту) «30» листопада 2023 року

3. Вихідні дані до роботи (проєкту) Завдання видані на весь період його виконання.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) зібрати матеріал (аналогі і прототипи творчого задуму). З'ясувати основні поняття. Розробити ескіз. Підібрати кольорову гаму. Створити портретне зображення «Настрій».

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) Олійні фарби, полотно

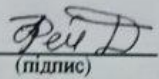
6. Консультанти розділів роботи (проекту)

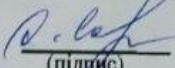
Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
1.	Сова О.С., доцент кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова		
2.	Труш В.М., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова		

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи (проекту)	Строк виконання етапів роботи (проекту)	Примітка
1.	Затвердження теми дипломного проекту	жовтень, 2022 р.	Викон
2.	Збір теоретичного, практичного та творчого матеріалів до дипломного проекту	листопад, 2022 р.	Викон
3.	Затвердження ескізів дипломного проекту	грудень, 2022 р.	Викон
4.	Творча робота над дипломним проектом	січень, вересень 2023 р.	Викон
5.	Формулювання висновків дипломного проекту	жовтень 2023 р.	Викон
6.	Попередній захист проекту	листопад 2023 р.	Викон

7. Дата видачі завдання «26» жовтня 2022 р.

Студент Фей Цзюань
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи (проекту) Сова О.С.
(підпис) (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

Примітки:

1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломної роботи (проекту) і контролю за ходом роботи з боку кафедри і директора інституту (декана факультету).
2. Розробляється керівником дипломної роботи (проекту). Видається кафедрою.
3. Формат бланка А4 (210 × 297 мм), 2 сторінки

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Направляється студент Фей Цзюань

(прізвище та ініціали)

до захисту дипломної роботи (проекту)

за напрямом підготовки **02 Культура і мистецтво**

спеціальністю **023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація**

на тему ПОРТРЕТ «НАСТРІЙ». ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО
ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

(назва теми)

Дипломний проєкт і рецензія додаються.

Декан Факультету _____ професор Тарас ОЛЕФІРЕНКО

(підпис)

Довідка про успішність

_____ (прізвище та ініціали студента)

за період навчання на педагогічному факультеті з 2022 року до 2023 року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно 21,05%, добре 21,05%, задовільно 57,89%;

шкалою ECTS: A 21,04%; B 15,78%; C 5,26%; D 5,26%; E 52,6%.

Секретар факультету

Л. О. Адаменко
(підпис)

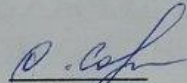
Адаменко Л. О.

(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи (проєкту)

Студентка Фей Цзюань вчасно подавала розділи дипломної записки та розробки до творчого портретного зображення «Настрій». Консультувалася та враховувала зауваження керівника магістерського проєкту та консультанта творчої роботи. Завершила роботу над проєктом без запізнення.

Керівник роботи (проєкту)

(підпис)

Селва О. Р.
(прізвище та ініціали)

“ 24 ” листопада

2023 року

Висновок кафедри про дипломну роботу (проєкт)

Дипломний проєкт розглянуто.

Студент Фей Цзюань

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного проєкту в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва

професор Олена ШЕВНЮК

Примітки:

1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи (проєкту) та висновок кафедри про дипломну роботу (проєкт).
2. Формат бланка А5 (148×210 мм), 2 сторінки.

ВІДГУК НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Фей Цзюань

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ОКР магістр

Тема дипломної роботи Портрет «Настрій». Практики навчання портретного зображення в закладах вищої художньої освіти Китаю

Матеріали полотно, олія

1. Актуальність теми Проаналізовано і висвітлено методику навчання портретного зображення студентів закладів вищої художньої освіти Китаю. Проведено порівняльну характеристику розвитку портретного жанру у країнах Європи та Китаю. Розширення та доповнення методичного інструментарію щодо навчання студентів Китаю портретного живопису стало провідним завданням кваліфікаційної роботи дипломантки.

2. Позитивні якості роботи Виконуючи дипломний проект Фей Цзюань створила завершений мистецький твір – портретну композицію «Настрій», який підтверджує професійне володіння дипломанткою технікою олійного живопису та вмілого втілення знань з композиції та кольорознавства. Було досліджено світову мистецьку спадщину за обраною темою,

3. Практична цінність висновків і рекомендацій У методичній частині кваліфікаційної роботи дипломантка продемонструвала високий рівень знань особливостей навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю створенню портретного зображення. Представлені навчальні форми і методи є іноваційними, змістовними. Запропонована авторська методика була апробована на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях та висвітлено у наукових статтях.

4. Наявність недоліків У творчій частині кваліфікаційної роботи є певні невідповідності у відтворенні освітлення та невиправданим є поділ композиції на два полотна, розріз яких потрапляє на голову зображуваного. Проте ці недоліки не є суттєвими й не впливають на загальне позитивне враження від створеної творчої роботи.

4. Загальна оцінка роботи Кваліфікаційна робота заслуговує позитивної оцінки

Науковий керівник Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Українського Державного Університету імені Михайла Драгоманова

Сова Ольга Сергіївна
(прізвище, ініціали)

« 01 » грудня 2023 р.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Фей Цзюань

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ОКР магістр

Тема дипломної роботи

Портрет «Настрій». Практики навчання портретного зображення в закладах вищої художньої освіти Китаю

1. Висновок про ступінь відповідності виконаної роботи дипломній кваліфікації і профільуючій спеціальності Кваліфікаційна робота виконана на достатньому фаховому рівні і відповідає магістерському рівню з профільуючої спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2. Перелік позитивних якостей роботи (з виділенням елементів творчості)

У теоретичній частині кваліфікаційної роботи дипломантка ґрунтовно дослідила та проаналізувала історію розвитку портретного жанру в країнах Європи та Китаю, провівши порівняльний аналіз. Було вивчено методіку навчання студентів створенню портретного зображення в закладах вищої художньої освіти Китаю та на основі отриманих даних розроблено авторську систему методів.

У творчій роботі магістранта продемонструвала свої вміння створювати настроєвий портрет. Композиція вдала за розміщенням фігури та колористичним вирішенням. У створеному зображенні відчувається досконале вивчення традицій та прийомів китайського живопису.

3. Перелік основних недоліків роботи

Серед недоліків можна назвати граматичні і стилістичні помилки в теоретичній частині роботи. Також не виправданим є використання двох полотен для створення портрету, стикування яких припадає на середину голови зображеного.

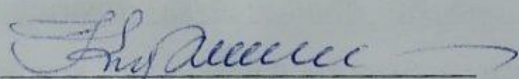
4. Загальна оцінка роботи

Кваліфікаційна робота виконана на достатньому рівні і заслуговує позитивної оцінки

5. Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації

Кваліфікаційна магістерська робота Фей Цзюань «Портрет «Настрій». Практики навчання портретного зображення в закладах вищої художньої освіти Китаю» може бути представленою на захисті, а дипломантка заслуговує присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр образотворчого мистецтва».

Рецензент _____

(підпис)

Кириченко І.М.

(прізвище, ініціали)

доцент кафедри графічних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений працівник культури України,

(вказати вчений ступінь, наукове звання, посада та місце роботи)

« 04 » листопада 2023 р.

Підпис Кириченко І.М.
засвідчую
Начальник відділу кадрів
Де Ваченко Н.В.

Довідка
про результати антиплагіатної перевірки магістерської роботи

Комісією з академічної етики педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова здійснено перевірку магістерської роботи на тему: **ПОРТРЕТ «НАСТРІЙ». ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ**

студентки (та) 2 курсу спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація **Фей Цзюань** щодо дотримання норм академічної етики.

За результатами аналізу роботи та аналізу звіту подібності, який було згенеровано системою виявлення збігів/ідентичності/схожості компанії UNICHECK, комісія дійшла до наступного висновку (*вибрати один з варіантів*):

1) Комісією не виявлено академічного плагіату. Дана магістерська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

2) *Комісією частково виявлені текстові запозичення – 4,66%, а загальноживані слова та стандартизовані складові оформлення документа. Дана магістерська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.*

3) Комісією виявлено академічний плагіат (обґрунтування факту академічного плагіату додається). Дана магістерська робота не може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

4) Інше

Голова комісії

Секретар комісії

Дата 06.12.2023р.

Матвієнко О.В.

Шулигіна Р.А.

Ім'я користувача:
Матаїєнко Олена Валеріївна

ID перевірки:
1015042946

Дата перевірки:
26.11.2023 22:07:12 CET

Тип перевірки:
Doc vs Internet + Library

Дата звіту:
26.11.2023 22:10:46 CET

ID користувача:
95448

Назва документа: Фей Цюань

Кількість сторінок: 32 Кількість слів: 7388 Кількість символів: 55702 Розмір файлу: 66.08 KB ID файлу: 1015617462

4.66% Схожість

Найбільша схожість: 1.61% з джерелом з Бібліотеки (ID файлу: 1012802841)

2.40% Джерела з Інтернету

191

Сторінка 34

2.40% Джерела з Бібліотеки

145

Сторінка 35

0% Цитат

Вилучення цитат виконано

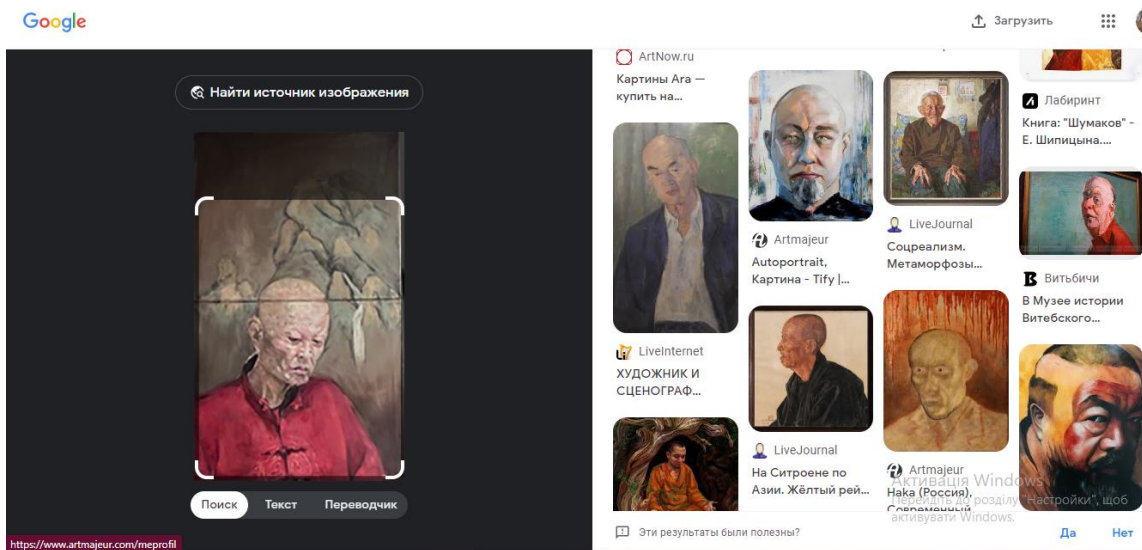
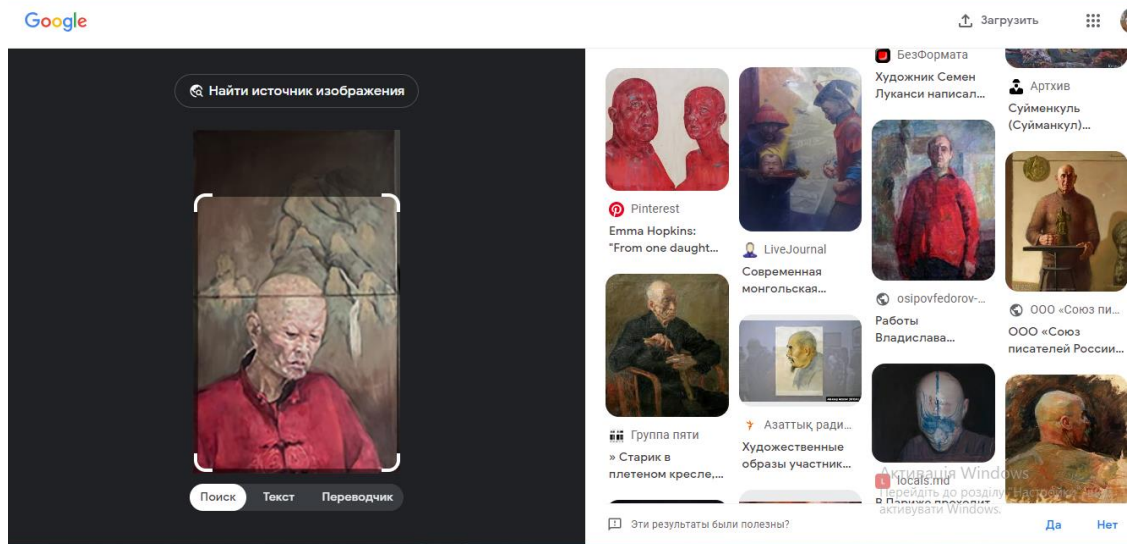
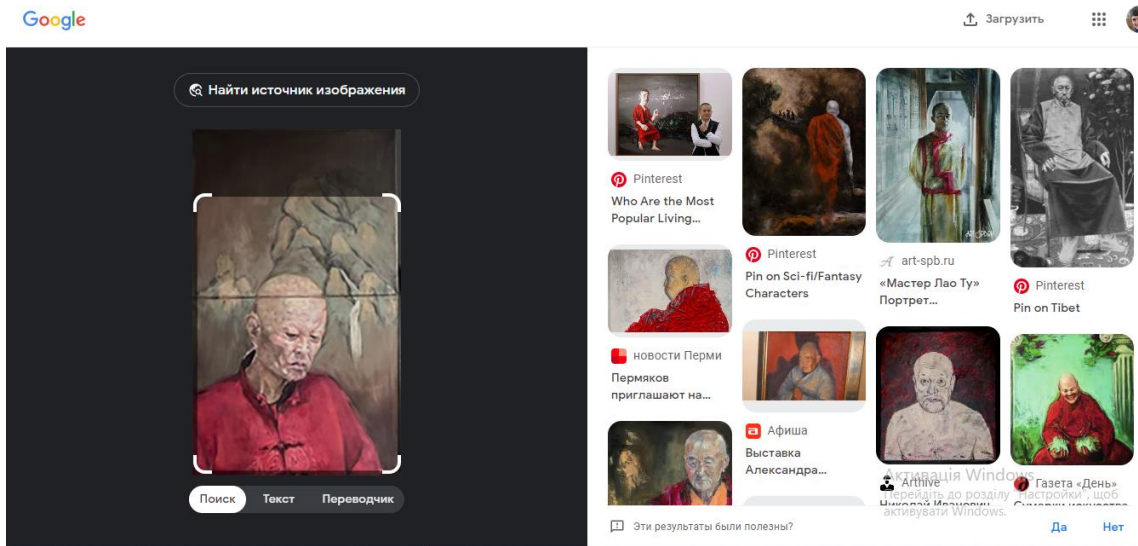
Вилучення списку бібліографічних посилань виконано

0% Вилучень

Немає вилучених джерел

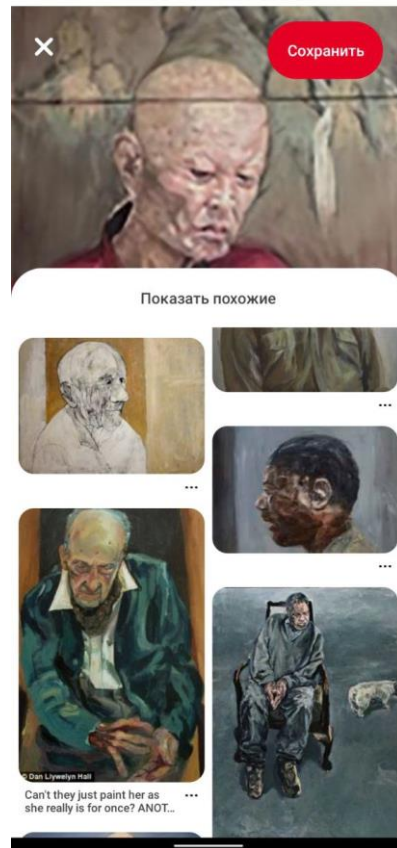
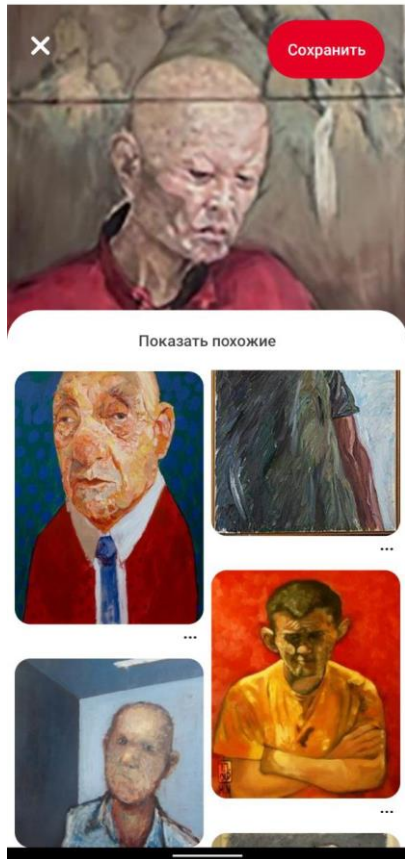
Перевірка на візуальні збіги

На платформі Google Images

Перевірка на візуальні збіги

На платформі Pinterest

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ	8
1.1. Естетика китайського портретного жанру	8
1.2. Інтеграція китайського портретного жанру із західноєвропейським	11
1.3. Пошук композиційного та колористичного вирішення портрету «Настрій» в процесі експериментальної діяльності	17
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ	20
2.1. Мета і зміст навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення	20
2.2. Інтерактивні форми та методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення	26
ВИСНОВКИ	29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	30
ДОДАТКИ	

ВСТУП

Актуальність теми. Настрій – це емоційний стан людини, який не є специфічним, універсальним, проте він може змінюватися, що впливає на поведінку та зовнішні прояви особистості. У портретних зображеннях персонажі можуть передавати власні емоції через зовнішні вирази та ознаки. Художник передає аудиторії свої думки, почуття та художні ідеї через образи у портретах, що дозволяє людям резонувати з емоціями покладеними в основу мистецького твору. Ця кваліфікаційна робота розглядає настрій персонажів у портретах як основний предмет дослідження.

Під впливом світової глобалізації змінюється і мистецтво, зокрема й портретний живопис. Портретне мистецтво тісно переплітається з історією людства, так як у процесі свого розвитку воно використовує магічну силу художньо-виразної мови, щоб резонувати з аудиторією. У наш час в китайському мистецтві існує безліч жанрів, не виключенням є й портрет. Художники-портретисти через образи та емоції у своїх картинах намагаються більше сказати глядачам ніж це було раніше. Основою сучасних портретів є відтворення певних ідей через зображення частин людського тіла. Сучасні живописці змінюються та перетворюються разом з художнім світом, а тому віднаходження нових ідей в портретному мистецтві стає дедалі важчим.

Для вирішення цієї проблеми необхідно проаналізувати портретне мистецтво в історичного контексті та зрозуміти його цінність. Портрет полягає у відтворенні зовнішніх фізичних характеристик персонажів які розкривають внутрішній духовний світ, емоції та глибину людської природи. Саме це бачимо у багатьох світових класичних портретах, що представляють їх духовну цінність та естетичну позицію в історії мистецтва. У портретному мистецтві настрій персонажу відображається через міміку, особливості стилю та колір портретних зображень, саме через це середовище глядачеві розкривається певна емоційна цінність твору. Тому кожен художник використовує різні портретні структури, кольори, лінії тощо, щоб побудувати

різні портрети. Кожна робота презентує аудиторії різні емоції і приносить різну цінність. Тому навчаючи студентів у закладах вищої художньої освіти Китаю важливо вивчати ці емоційні та художні цінності та покращити портретний рівень майстерності, а це можливо за рахунок розроблення нових сучасних форм та методів навчання.

Провівши аналіз мистецтвознавчої та наукової літератури бачимо, що з давніх часів до сьогодення є безліч творів про портрети, будь то традиційні художні картини або сучасний графічний дизайн, або навіть скульптура та ремесла – "портрети" завжди були найпоширенішими формами у мистецтві. Є велика кількість досліджень портретного жанру як в Китаї, так і за кордоном. Книга "Історія портретів", складена Ло Чжихе, детально описує розвиток портретного мистецтва від кам'яного віку до сучасності. Ця книга містить багато основних матеріалів для нашого дослідження. У "Конотація та сутність портретів масляного живопису" Ляо Вуліна знаходимо розвиток та історичну зміну портретних картин, а також конотацію та сутність сучасних портретів, виконаних олійними фарбами. Науковець досліджує спосіб виконання портретів як суб'єктивного вираження самосприйняття світу художниками в сучасному суспільстві. Що стосується вивчення злиття китайських та іноземних портретів, то Лу Тонгкуан у праці "Історичне походження та стиль еволюції західних портретів" зображує історію портретів у західних картинах, а потім аналізує еволюцію стилю західних портретів. Починаючи з 20-го століття, художники використовували персонажі як середовище для інновацій нових форм мистецтва шляхом деконструкції, сплайсингу та реорганізації. Праця Чжао Ян "Емоційне вираження в портретному ескізі масляного живопису" вказує на важливу роль емоційного вираження в роботі. Автор обговорює емоційне вираження портретного ескізу масляного живопису з аспектів ліній, кольорів та матеріалів.

Узагальнення та висновки після вивчення мистецтвознавчої, психологічної, педагогічної та методичної літератури китайських науковців

дозволили доповнити й модернізувати форми і методи навчання портретного жанру студентів закладів вищої освіти в Китаї. Вивчення референсів, які спонукали до натхнення у створенні портрету «Настрій», уможливили отримати інформацію про історичні портрети та портрети сучасних митців як Китаю, так і інших країн, конкретизувати його ідею та сюжет.

Аналіз теоретичного матеріалу та референсів дозволив обрати тему магістерської кваліфікаційної роботи «Портрет «Настрій». Практики навчання портретного зображення в закладах вищої художньої освіти Китаю».

Мета дослідження — розробити та обґрунтувати інтерактивні форми та методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення; аргументувати ідею та сюжет творчого портрету «Настрій» і реалізувати її.

Завдання дослідження:

- дослідити історичний розвиток портретного жанру Китаю та країн Європи;
- з'ясувати композиційне та кольорове вирішення у творчому пошуку художнього образу портрету «Настрій»;
- виокремити змістову складову навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення;
- розробити інтерактивні форми і методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення.

Об'єкт дослідження – навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення.

Предмет дослідження – інтерактивні форми і методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення.

Методи дослідження:

- аналітичний – для вивчення мистецтвознавчої літератури з китайського та європейського портретного жанру;

- систематизація, класифікація та узагальнення – для визначення змісту, форм і методів навчання портретного жанру у закладах вищої художньої освіти Китаю;

- моделювання – для конструювання інтерактивних форм і методів навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення;

- емпіричний – для спостереження за зростанням художнього рівня студентів закладів вищої художньої освіти Китаю на заняттях рисунку і живопису та контент-аналіз портретних зображень студентів.

Наукова новизна:

- розроблено інтерактивні форми і методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення; конкретизовано особливості творчого пошуку в процесі експериментальної діяльності над творчим портретом «Настрій» та реалізоване творчий задум на полотні засобами олійного живопису;

- уточнено мету і зміст навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення;

- подальшого розвитку набули уявлення про портретне зображення в контексті формування особистості студентів Китаю у їхній подальшій професійній діяльності.

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення дослідження передбачає розробку рекомендацій щодо впровадження в практику закладів вищої художньої освіти Китаю та України інтерактивних форм та методів навчання портретного зображення, основам роботи з живописними та графічними матеріалами студентів закладів вищої художньої освіти Китаю та України на заняттях з академічного живопису та рисунку, які можна продуктивно застосовувати на курсах вдосконалення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін, у процесі навчання академічного живопису та рисунку студентів закладів вищої художньої освіти Китаю та України, збагачення методичної складової

художньо-педагогічного виховання молоді, а також професійної підготовки майбутніх викладачів та художників.

Матеріали висвітлені у дослідженні були опубліковані в науковій статті автора:

Фей Цзюань. Сторітеллінг у віртуальній художній комунікації в процесі навчання учнів і студентів портретного зображення. *Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ - Біла Церква, 26 травня 2023 р.). Біла Церква : КНЗ КОР «КОПОПК», 2023. С. 129–134. (у співавторстві з Руденко І. В.)

Деякі матеріали наукової роботи апробувалися на:

- XII Всеукраїнській (із міжнародною участю) науково-практичній (online) конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи», 11 листопада 2022 року, м. Херсон;
- X Всеукраїнській студентській науковій конференції «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», 16 березня 2023 року, м. Умань;
- Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери» в рамках V Міжнародного симпозіуму СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ (16 березня – 18 травня 2023 р.), 22 березня 2023 року, м. Київ;
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності», 26 травня 2023 року, м. Біла Церква.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

1.1. Естетика китайського портретного жанру

Ретельний фігурний живопис – це своєрідні зображення, використовують акуратну та тонку лінію пера для зображення об'єкта. Це одна з форм китайського традиційного живопису, що заснований на зображенні персонажів, а прості лінії використовуються як засіб моделювання. Ці зображення створювалися за допомогою товщини ліній, пріоритету пера, порожнього і щільного штриха, м'якого та вологого кольору, а також інших засобів. Ретельні фігурні картини можна грубо розділити на Сянфо Лохан, Імператор Джунджі, Суй Шихуан, Гао Ія, пані Ілу, міський потік, жінки та діти тощо. Вчені Ян Бін заявили, що ретельний фігурний живопис є однією з перших зрілих основних картин. Мова ретельного фігуративного живопису дозріла принаймні під час Вей, Цзінь, південних і північних династій. Призначений малюнок фігури в династій Тан і Сун досяг свого розквіту, від концепції ретельної живопису до встановлення культури.

Після тисячоліть розвитку мистецтво китайського ретельного фігурного живопису залишило багато чудових творів майбутнім поколінням, що демонструє мудрість нації, а також забезпечує основу для різноманітних розвиток сучасного скрупульозного фігурного живопису. Ретельний малюнок фігур є найдавнішим типом живопису в традиційному китайському живописі. Він уперше сформувався в малюнках наскельних пензлів і розписних гончарних візерунках, створених предками в період весни та осені та періоду Воюючих держав, і став самостійним типом живопису. Найдавніші твори були знайдені на шовкових розписах у гробницях Чу в період воюючих царств, і є репрезентативними роботами, такими як «Фігури, що борються з драконами» та «Дракон і феніксів» (Додаток А, рис. А.1, А.2).

Серед них «Фігури, що борються з драконами» зображує сцену, коли власник гробниці піднімається в небо на драконі. Вона окреслена однією лінією, у поєднанні з плоским малюванням і передачею кольорів. «Дракон і Фенікс» зображує дракона і фенікса, що летять угорі, з жінкою, що стоїть з одного боку, що летить вниз. Це образ знатної жінки з тонкою талією, великими рукавами та довгою спідницею. Її губи частково пофарбовані в червоний колір, який сповнений життя.

Фігурний живопис династії Хань відрізнявся від простої формальної краси первісного суспільства. Зміни в ідеологічних концепціях і постійний розвиток суспільства змусили фігурний живопис династії Хань приділяти більше уваги потребам правлячого класу і вихваляючи чесноти. Вирази обличчя персонажів у шовкових картинах також передають настрій героя.

Династії Вей, Цзінь, Південна та Північна були важливим періодом для розвитку ретельного китайського живопису. Порушуючи старі традиції, вони також розробили нові стилі живопису та представили новий історичний погляд. У цей період з'явилися такі художники, як Гу Кайчжі та Цао Бусін. У своїй картині Гу Кайчжі вдало підкреслює духовний темперамент героїв. Серед них «Картина жіночої історії» (Додаток А, рис. А.3) є найдавнішим сувоєм, який можна побачити на даний момент. Ця робота точно зображує особистість та характеристики різних персонажів з точки зору техніки живопису. Художнику добре вдається використовувати тонкі лінії для окреслення персонажів, ми бачимо, що лінії на картині круглі та витончені, одяг персонажів струмує, а образи яскраві. Гу Кайчжі дуже добре вміє виражати внутрішні емоції та темперамент персонажів картини, долаючи традиційні обмеження в картині. Кожен персонаж сповнений особистості.

Династія Тан була розквітом китайського ретельного фігурного живопису, піком. Протягом цього періоду ретельний малюнок фігур був розділений на чотири форми: живопис історичних фігур, буддистський живопис, живопис жінок і живопис літераторів. Фігурні розписи династії Тан були дуже впливовими не лише з точки зору фізичної схожості, але й у

зображенні внутрішньої діяльності та особистостей персонажів. Відносно відомі твори Яна Лібеня, серед яких «Крокуюча колісниця» (Додаток А, рис. А.4) демонструє красу форми. Ян Лібень детально описав обличчя та світогляд героїв, точно передавши поведінку, темперамент та характер феодалного панівного класу. Можна сказати, що малюнок фігури бути дуже виразним.

Починаючи з пізньої династії Мін, практичність портрета поступово зростала, що стало піком розвитку реалістичного портрета. Велика кількість класичних творів і багаті документальні матеріали з династій Мін і Цін збереглися у світі, залишивши багато дослідницького простору для китайського живопису. Існує багато існуючих графічних матеріалів китайських портретів від пізньої династії Мін до пізньої династії Цін. Самі картини є автентичними та передають найбільш пряме та чітке повідомлення глядачеві. До династій Мін і Цін попит на велику кількість портретів робив портретний живопис із соціально-практичними функціями в основному залежним від художників. Портрети поступово відокремилися від фігурного живопису та стали спеціальним типом живопису.

1.2. Інтеграція китайського портретного жанру із західноєвропейським

Портретний живопис, як жанр фігуративного живопису, стосується саме картин, які зображують або виражають людські фігури. Портрети можна розділити на: обличчя, погрудні, в повний зріст, групові тощо. У Східній Азії портрет існував здавна, а на Заході портрет розвивався з епохи Відродження. З розвитком фотографічних технологій портрет також увійшов у сферу фотографії. Науковець Чіхаї визначає портрет як картини, що зображують конкретні фігури, включаючи головні портрети, портрети в повний зріст, групові портрети тощо, у відтворенні яких потрібно досягти стану як форми, так і духу. І Китай, і Захід мають певне тлумачення визначення портрету, і

обидва містять певну національну культуру та національні концепції живопису. До того ж тут вважають, що портрет повинен не лише зображати характеристики зовнішності людини, але й виражати емоції та риси характеру героїв, схожість не тільки зовнішню але й внутрішній виразом.

Портрети європейського Відродження порвали кайдани релігійних переконань і декадентських ідей, художники також почали розуміти та зображати природу, поступово переключали свою увагу на людей, твір прагне до справжнього вираження об'єктивних персонажів, а також зображення за допомогою світла й тіні, композиції та кольору. У цей період вони здебільшого використовували портрети реальних людей навколо себе як основний зміст своїх творінь, замінюючи образи фантастичних «богів» у релігійних і теологічних легендах і демонструючи вічне духовне прагнення людської природи. У цей період у своїх картинах більше уваги приділялося вираженню почуттів героїв, сподіваючись відобразити через твори духовний світ людини та досягти єдності форми й духу. Цей період портрет вплинув на багато країн і сформував різні стилі.

Як показано на рис. Б.1.1, портрет Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм» (Додаток Б, рис. Б.1.1) є вишуканим портретом. Жіноче обличчя звернене вправо, ніби вона слухає когось, хто говорить боком. В історії портрета психологічні експерименти Леонардо да Вінчі в зображенні жіночих персонажів є важливими інноваціями. Згідно з рукописами Леонардо да Вінчі, портрети мають розкривати думки, а картини мають базуватися на глибокому проникненні в особистість суб'єкта. Леонардо да Вінчі якось сказав, що хороший художник повинен зобразити за допомогою живопису два аспекти: людину та її думки, ідеї. Легко зобразити характер, але дуже важко зобразити ідеї людини та настрої персонажа через зображені частини тіла, жести, рухи, міміку.

На рис. Б.1.2, представлена найвідоміша робота Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» (Додаток Б). Цей портрет також дав людям певне розуміння революційності психологічних портретів того часу. На портреті «Мони Лізи»

руки моделі природно звисають, а фігура утворює пірамідальне розташування, що підкреслює прямолінійний і стійкий характер фігури. Брів і вій немає, обличчя виглядає дуже гармонійно. Посмішка Мони Лізи містить 83% щастя, 9% огиди, 6% страху і 2% гніву. Весь портрет випромінює мрійливу та таємничу атмосферу. Цей твір показує настрій Мони Лізи та є його відображенням. «Загадкова посмішка» виразу обличчя жінки на картині є неперевершеною суттю цієї картини. Вона показує характер і емоції персонажа, а також демонструє унікальну особисту емоційну інтерпретацію та духовне дослідження жіночого образу автором твору. Леонардо да Вінчі вважав, що портрет має дозволяти глядачам розпізнавати ідеологічну діяльність персонажів з першого погляду на їхню позу. Художник був першою великою людиною, яка повністю виразила характери в портретах.

Поступово все більшої поваги набуває портретний живопис, цінність якого полягає переважно в практичних функціях, а естетичні принципи відходять на другий план, певною мірою більш схильні до ідеалізації та фантазії. Портретне мистецтво стало ідеєю, вбудованою в твори, і засобом пошуку сенсу існування. Воно змінило людське візуальне пізнання та методи спостереження, використовуючи кілька вимірів для перегляду світу. Розвиток технології друку в 16 столітті дав портрету більш широке використання через репродукції. Гнучка взаємозамінність портретів ілюструють подальші складності у розвитку ідентичності та самосвідомості в епоху Відродження, коли рольові типи та концепції індивідуалізованої особистості активно діють. Портретне мистецтво досягло свого найвищого розквіту в Європі в 16-17 століттях. Цей період також був ідеальною епохою для живописців, і портрети отримали виключне патронаж. Саме в цей період з'являються такі майстри портретного живопису як Дюрер, Рембрандт, Ван Дейк та інші.

У 17-18 століттях мистецтво демонструвало різноманітну ситуацію, формуючи стилі французького класицизму та стилю бароко. Пуссен, засновник школи французького класицизму, навчався мистецтву портрета у

майстрів епохи Відродження. Його роботи прагнуть до суворої ескізності та досконалої композиції, зосереджуються на використанні ліній, зневажають колір. Художник звертав увагу на моделювання форми і правдиве відтворення емоцій людини. На його портретах можна побачити вирази радості, сміху, або, навпаки, страху. В «Автопортреті» Пуссена бачимо майстерне відтворення очей, що створює меланхолійне вираз обличчя та майже порожню внутрішню діяльність, хоча сам художник має легку посмішку (Додаток Б, рис. 2.1).

Для розвитку китайського портретного жанру слід враховувати шлях до інтеграції європейських портретів з другої половини 17 століття. З розвитком католицьких місіонерів китайці почали відштовхуватися від західних релігійних сюжетів. У пізній династії Цин і ранній Республіці Китаю західні картини почали широко розповсюджуватися в Китаї, і багато китайських живописців почали створювати чудові портрети. У цей період портрети були добре успадковані та розвинені, в основному переважають картини бароко та рококо, які переважали в той час. Портрети цього періоду презентують вищий світ, лишаючи поза межами відтворення простих селян і робітників.

Перша спроба поєднати китайський живопис із західно-європейським була проведена місіонерськими живописцями, які працювали в судах Мін та Цин. Ланг Шинінг, безсумнівно, був найвпливовішим місіонерським живописцем, який намагався поєднати Китай та Захід з моменту введення західних картин в династії пізньої Мін. Художня робота Ланг Шиніна відображається в інтеграції китайського живопису та класичного кольору західного живопису, щоб створити новий стиль живопису. Експерт династії Цин Ней Чончжень зазначив, що найбільшою особливістю художнього стилю "Палацового живопису династії Цин" є поєднання традицій китайців та західних майстрів. У той час у Китаї під впливом західних картин були розроблені народні портрети. Перші подібні портрети були доволі стереотипними, на них натурник сидів прямо, дивлячись попереду і без

емоцій. Художник Сюй Гуанці важлива постать в історії китайських живописних портретів, реалістична техніка яких досягла свого піку. Сюй Гуанці вивчав західну науку та мистецтво, і власними зусиллями пропагував різні західні технології, а також зробив свій внесок у інтеграцію портретного жанру заходу та сходу.

Як показано на рис. Б.3.1. у «Портреті Сюй Гуанці» на обличчі портретних персонажу ледь помітні лінії, які зображають риси обличчя, що характерно для ранніх портретів автора (Додаток Б).

Художник послабив ці лінії та зробив їх прихованими в шарах чорнила та інших кольорів. Художник вибірково підкреслює лінії лише у важливих частинах обличчя. З картини ми можемо чітко вловити тонкі зміни в мові портрета. На перший погляд, обличчя Сюй Гуанці дуже серйозне, але в його очах є презирство до всього, що також може бути впливом Європи.

У період конфлікту між старою та новою культурами група далекоглядних людей піддалася впливу великої хвилі сучасності та стала на шлях навчання від Заходу. Світ мистецтва висунув ідею трансформації західного живопису в китайський. Групи молодих китайських художників з новими ідеями кинулися до Європи, щоб вивчати західний живопис, приносячи західні стилі живопису в Китай і вивчаючи відносно повну західну систему живопису. Вони віддані китайській мистецькій освіті, встановлюючи модель мистецької освіти західного зразка та культивуючи групи нових наступників, які поєднують китайське та західне мистецтво. Основні представники включають Сюй Бейхонг, Лю Хайсу та інших. Завдяки освіті китайські художники зрозуміли й засвоїли колірні правила західного живопису. У цей період під впливом західного живопису також змінилися методи вираження картин. Традиційні стилізовані кольори поступово послаблялися, і з'явився стиль об'єктивного реалізму. Починаючи з 19 століття, портретний живопис швидко розвивався. Сюжети, описані художниками, стали більш популярними. Релігійний портретний живопис у цей період зазнав краху. Художники вибирають звичайних людей як об'єктів

для зображення. Мова портретів використовується для формування образу робітників нижчого рівня, а потім розповідає про їхній духовний світ. Починаючи з 19 століття різні художники виступали за розрив існуючого мистецтва та пошук мистецтва від духу, прагнучи не просто зображати портрети, а більше зосереджуватися на емоційних та образних способах вираження персонажів на картині та використовувати перебільшену, абстрактну та спрощену художню мову, щоб прямо висловити свої почуття.

Портретний живопис у Китаї сформувався відносно пізно. Після багатьох невдач можна сказати, що портретний живопис ще не розвинений. Китайське суспільство протягом тривалого часу перебувало під владою феодалізму, тому в історичних портретах переважно домінує вищий клас, переважно портрети імператорів, і рідко можна побачити щоденні обличчя звичайних людей. Під час Революції 1911 року Китай перебував у бурхливому періоді, безперервних війнах і відносно повільному економічному розвитку, тоді взагалі не було поваги та турботи про людей, а про портрети було ще важче говорити. Після заснування Нового Китаю портретна живопис тривалий час перебувала в занепаді — не існувало ринку для портретів, портрети не сприймалися серйозно. У цей період основними були портрети, що вихваляли героїчних постатей. Прикладом може бути портрет «Герой» Сюй Бейхуна (Додаток Б, рис. Б.4.1). Того часу в основному зображували героїчні образи або героїчні досягнення на полі бою. Цей олійний живопис також може показати прямолінійний і прямостоячий образ героїв.

Реальний розвиток китайських портретів був після 1980-х років. З постійними змінами у соціальній економіці, реформ у політиці Китаю мистецтво також зазнала значних змін. Культурне життя людей поступово збагачується, а портрети вступили в відносно зрілий період. У той час, з поєднанням китайської та західної культур, художник проводив поглиблені дослідження західних традиційних масляних картин і міг знайти тему вибору портретів, від революційного наставника та кількох героїчних книг,

поступово звертаючи увагу на життя простих людей. Ілюстрацію цього бачимо в роботах Чен Даньцин "Мати і дитина" (Додаток Б, рис.Б.5.1.), "Річка дідуса" Шан Яна та інші портретні твори були створені з зображенням простих людей.

У той час багато живописців у Китаї вивчали вирази портретних масляних картин, зосереджуючи увагу на естетиці, втіленій в психічному стані сучасних персонажів, всі вони демонстрували увагу живописців до простих людей у суспільстві з різних точок зору. Більше художників почали вивчати життя простих людей і розуміти настрій простих людей. Настрій Після заснування Китайської Народної Республіки китайська портретна оптимізація зосереджувалася на пропаганді політичних тем, композиція в основному переважала у формі пам'ятників, висвітлюючи образ персонажів з створення зображень, демонструючи сильну життєву силу персонажів, з міміки персонажів можна побачити, що персонажі мають силу справедливості. Прикладом цього є портретна композиція Чжана Цзяньчжуна "П'ять героїв гори Ланг'я" (Додаток Б, рис. Б.6.1), яка зараз зберігається в Національному музеї Китаю. Картина зображує героїчну сцену під час війни проти Японії, Автор захопив момент, коли п'ять солдатів стрибнули в скелі, зображуючи п'ять сміливих і могутніх солдатів. Обличчями героїв можна захоплюватися, вони не бояться смерті, демонструють дух хоробрості і безстрашності. Кожен з них має тверду віру в очах.

Починаючи з нової ери, більшість портретистів нашої країни прагнули наслідувати західні творчі концепції та різною мірою вивчали сутність духу західного класичного живопису. У портретах нашої країни ми бачимо, що вони увібрали та інтерналізували традиційні форми Західноєвропейських країн. Художник Цзінь Шаньї присвятив своє життя вивченню портретної свідомості. Він зосередився на вивченні традиційного портретного живопису олією, досліджував дух західноєвропейського портрета та інтегрував його. Його живопис, представляє інтеграцію традиційного китайського духу та західного портретного мистецтва (Додаток Б, рис. Б.7.1).

Чао Ге – художник етнічних меншин (Додаток Б, рис. Б.8.1, Б.8.2). У його роботах ви можете побачити прості образи з різними виразами. Деякі герої тверді, деякі сумні.

Твори Мао Яня та інших сучасних художників є концептуальними і зосереджуються на відтворенні зовнішніх характеристик натурників. Під впливом сучасних західних течій мислення стиль мови живопису Мао Яня більше характеризується «експресіонізмом». На рис. Б.9.1. Додатку Б «Молодий Го Лі – згадування Делакруа» Мао Янь віддає належне роботам Делакруа. Він виражає свою пристрасть до малювання в картині, а його холодний погляд збоку відповідає культовій природі цього процесу. З картини видно, що герої мають суперечливу та складну внутрішню боротьбу та важке мислення, як то показано на рис. Б.9.2 «Мій поет» (Додатку Б). Він використав свого друга-поета Хан Донга як головного героя картини та виразив свої емоції після їх спілкування. Загострене підборіддя персонажа та різкі контури на зображенні підкреслюють виснаження персонажа через емоційні обмеження. Вирази та риси обличчя персонажів трохи дивовижні.

Портретний живопис полягає в тому, щоб показати дух персонажа через його зовнішній вигляд, поведінку, рухи та тіло, тим самим показуючи різні внутрішні стани різних персонажів і відчуваючи емоції, які викликає у нас об'єкт на картині.

1.3. Пошук композиційного та колористичного вирішення портрету «Настрій» в процесі експериментальної діяльності

На основі композиції та аналізу кольору відомих художників, лінії, кольори та методи моделювання використовуються для вираження певного духовного почуття та ідейного вираження, яке є інтегрованим між художником і предметом. Художник вільний у процесі малювання і не є залежно від рис обличчя суб'єкта, соціального статусу та інших обмежень,

вони можуть використовувати мову та техніку живопису, щоб виразити образ моделі, написаний художником, виходячи з рис характеру та темпераменту зображеного об'єкта або почуттів і розуміння певного вираження. На основі інтеграції композиції та кольору було створено авторський портрет «Настрій» (Додаток В).

Хід роботи над портретом відповідає всім правилам:

- створення ескізу;
- перенесення композиції на полотно;
- віднаходження загальних співвідношень у тоні та кольорі;
- опрацювання портрету, відтворення схожості образу;
- робота над фоном, деталізація;
- завершення і узагальнення.

Успіх будь якої картини залежить від вдалої композиції. Якщо ця функція відсутня, навіть найпривабливіші об'єкти не матимуть потрібного ефекту на полотні. Тому, створюючи портрет "Настрій", спершу було сплановано композицію всього портрету. Образом для настроєвого портрету було обрано дідуся автора. Здавалося, що він мав нескінченні слова, але він мовчав. З його виразу видно я бачив, що це був досвідчений старий, тому, спираючись на навички композиції портрета, я спочатку спланував положення голови та одяг персонажа, а потім розрахував пропорції тулуба героя на картині. старий, я поступово пізнав старого. Він ніби медитує та відчуває розчулення. В композиції приділяється увага зображенню очей старця, здається, що він має в собі нескінченні емоції. Після завершення композиції голови, тулуба та фону персонажа на ранньому етапі здавалося, що весь портрет трохи одноманітний. Один колір не міг повністю виразити всю особистість персонажа. Тому ми ввібрали творчі ідеї майстрів живопису такі як Ван Гог та інші., поєднуючи композицію та колір, сподіваючись побудувати більш насичений образ старої людини. Старий на картині в одязі в китайському стилі, на фоні великих гір і річок батьківщини, має

темперамент майстра, його глибокі знання повною мірою відображені в його образі.

Портретний живопис – це спосіб для мене виразити свої емоції. Зіткнувшись із відсутністю людської природи та порожнечою духовного світу, я інтуїтивно передаю свій дух та емоції через художню творчість. Через вираз старої людини я виражаю що в галасливому світі потрібно заспокоїтися, подумати про проблеми, подумати про майбутнє і ніколи не забувати свій початковий намір.

У портреті ви можете використовувати розумну композицію та злиття кольорів, щоб описати портрет об'єктивної людини ретельно, сумлінно, чітко та конкретно. Простий опис об'єктивних речей не має великого значення, тому він близький до особистого досвіду та знайдіть натхнення в життєвому досвіді, використовуйте реальні емоційні вираження для створення мистецтва та зрозумійте емоції персонажів за зовнішнім виглядом, формою, композицією та кольоровою відповідністю персонажів портретів, а потім передайте особисті емоції.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

2.1. Мета і зміст навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення

Портретний живопис як різновид мистецької дисципліни, а портрет є вираженням людських емоцій і мовою, якою можна повідомити за допомогою живопису. Що стосується історії китайського мистецтва, то ретельні портрети передавалися протягом століть і мають високу художню цінність. Як рання когнітивна картина людини, портрети мають невидимий і величезний вплив на нас. Значення портретів полягає в тому, що портрети показують розуміння самих людей і власного світу. Портрети мають бути орієнтовані на людину, пов'язані з людьми та людська природа, і людський розум, як і людське тіло.

Вивчення мистецтва є важливою стратегією для впровадження якісної освіти. Воно може не тільки покращити здатність учнів до естетичних суджень, здатність образного мислення та загальний рівень гуманістичних досягнень, але також має тонкий вплив на наші моральні норми та підвищення життєвих інтересів. Мистецька освіта має давню історію. У наш час мистецькі курси проводяться не лише в коледжах та університетах, але також були включені в систему навчальних програм початкових і середніх шкіл через їхню багату освітню цінність. Мистецькі курси також відіграють важливу роль у курсах базової освіти. Викладання образотворчого мистецтва в коледжах та університетах покликане виховати нове покоління живописних талантів і наступників живопису. Коледжі та університети — це загальна назва коледжів бакалаврату, професійно-технічних коледжів і молодших коледжів, які називаються коледжами та університетами. Коледжі та університети в основному поділяються на загальні коледжі та університети, професійні коледжі та університети та коледжі та університети

для дорослих. Система вищої освіти материкового Китаю має подвійні першокласні університети, університети, спільно побудовані міністерствами та провінціями, базові проекти нарощування потенціалу для університетів у центральних і західних регіонах.

Викладання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах можна ефективно використовувати на курсах підвищення кваліфікації викладачів мистецьких предметів, збагачення художньо-педагогічної освіти молоді в процесі викладання академічного живопису та залучення студентів вищих мистецьких навчальних закладів Китаю та України. Методичні компоненти та підготовка майбутніх педагогів і художників. У світі сучасного мистецтва серед майстрів портретів Цзінь Шаньї, Чжань Цзяньцзюнь, Ян Фейюнь, Чао Ге, Хе Дуолін, Луо Чжунлі, Ленг Цзюнь, Чень Даньцін та інші. Портрети цих майстрів принесли нам багато натхнення, і на у той же час вони також дали університети Студенти в портретному класі принесли просвітницький ефект живопису, але майстри були старші за них, і в наш час немає молодих портретистів. Серед студентів коледжів та університетів, більшість із них також базується на структурі та кольорі майстрів. Малювальні звички використовуються для зображення портретів. Більшість учнів зображують лише зовнішній вигляд портрета, але важко відобразити внутрішні емоції портрета за зовнішнім виглядом портрет. Тому викладання портрета є дуже важливим у коледжах та університетах. Навчання учнів також дуже важливо. Студенти коледжів та університетів мають певну основу в живописі, тому вони повинні закріплювати свої навички малювання та виправляти погані звички малювання під час навчання. Для того, щоб добре навчитися малювати портрет, потрібні два ключові фактори: розумне застосування теоретичних знань, а друге – практичні навички.

Перш за все, з точки зору теорії, студенти повинні засвоїти теоретичні знання портретного живопису. Студенти повинні читати такі книги, як «Техніка виразності портретного живопису» та «Мистецтво композиції»,

слухати портретні лекції, які читають викладачі на різних курсах, розуміти мету та значення портретного живопису. Усвідомлювати цінність портретного живопису для особистості та суспільства. По-друге, ми повинні виконувати практичні дії. Практика є стандартом для перевірки правди, і це також навчальна діяльність, яку повинен виконувати кожен студент живопису. У кожному процесі практики ми розробляємо структуру та колір портрета, розуміємо настрій портрета, а потім навчитися з портрета, навчатиметься мистецтву живопису через практичний живопис і стане професійним художником.

Мета навчання портретного живопису для студентів у вищих навчальних закладах Китаю має такі аспекти: По-перше, «Основи живопису» є обов'язковим курсом для бакалаврату спеціальностей з образотворчого мистецтва в звичайних коледжах і університетах. Курс є базовим курсом для вивчення різноманітних курсів, пов'язаних із мистецтвом. Він об'єднує знання та навички, творчість і мистецтво. Це важлива основа для вдосконалення здібностей студентів до моделювання та розвитку мистецьких талантів. Він пов'язаний із навчанням у класі мистецтва у початковій та середній школах і є важливою частиною виховання учнів Основний курс, який надає учням базові робочі навички мистецької освіти. Навчання портрету має здійснюватися на основі живопису, тому значення проведення портретного навчання у технікумах і вузах теж однакове. По-друге, портрет, як категорія мистецтва, був як яскрава зірка, що сяє на нічному небі в історії живопису. Портретний живопис – поширена творча тема в живописі, певною мірою відображає суспільні форми та світогляд людей у різні періоди, портрет сприймається публікою як подібний об'єкт, портретний живопис підкреслює реалістичність портретного живопису. Вищі навчальні заклади Китаю повинні успадкувати та розвивати це мистецтво та передавати цю художню цінність. Тому вищі навчальні заклади займаються портретним живописом, щоб дозволити більшій кількості студентів популяризувати та розвивати портрет. По-третє, з плином часу люди вступили в епоху

інформації в Інтернеті. Під впливом цифрових технологій та інших факторів творчі концепції людей щодо портретів також змінилися. Багато портретів людей створюються за допомогою цифрових технологій, тому все більше людей використовують технології для того, щоб успадкувати та розвинути портретний живопис, порушити поверхневу емоційну передачу, принесену існуючими сучасними технологіями, та використати зовнішні характеристики персонажів у портретному живописі для зображення внутрішніх емоцій персонажів, коледжі та університети мають Завжди віддані викладанню портретів, коледжі та університети беруть на себе місію виховання наступників у новому столітті.

Викладання портретів є успадкуванням і розвитком мистецтва портретного живопису. По-третє, Захід і Китай залишили після себе багато чудових портретів за останні сотні років, наприклад «Мона Ліза» Пікассо на Заході, «Автопортрет пані з люлькою» Сезанна тощо. Ці роботи використовують чудова техніка живопису, щоб яскраво зобразити персонажів картини та передати настрій персонажів сюжету. Китай Луо Гонгліу «Яньань люди», Сінь Дунван «Світ», Цзінь Шаньї «Молода співачка», майстер Мао Янь «Мій поет» та інші твори. Кожен майстер зображує вираження персонажів під різним суспільним досвідом. Якщо вони хочуть успадкувати й розвинути мистецьку сутність вітчизняних і зарубіжних портретистів і нести її далі, вони повинні вивчати творчість кожного майстра, тому в цьому також полягає значення проведення портретного викладання у вищій школі.

Портрет є складним носієм живопису, а портрети одиноких людей особливо важкі. У традиційній художній освіті в коледжах і університетах навчання портрету приблизно поділяється на два етапи. Перший етап - це ескізи портретів, другий етап - олійний живопис. Портрети. Перший етап – етап основного навчання, а другий етап – це етап поєднання ескізу та творчості, який також є етапом інтеграції різних технік.

Під час навчання портретів часто стикаються з двома основними проблемами. Об'єкт свідомості перебуває у відносному русі, що ускладнює точне сприйняття його форми. Друга полягає в тому, що характер і зовнішні характеристики об'єкта яскраві та складні, що робить його важко контролювати. Для ескізів персонажів ми не можемо розглядати об'єкт як холодний, статичний об'єкт і виключати емоційні фактори, а також не можемо малювати повністю на основі почуттів. Коли ви вперше займаєтесь портретами, ви перебуваєте на початковій стадії розуміння, у цей період розумність і спокій допомагають зрозуміти правила. У процесі навчання портретної замальовки ми повинні спочатку раціонально проаналізувати, а потім вивчити зміст предмета. Це завдання полягає в тому, щоб за допомогою способів і етапів портретної замальовки розв'язати структуру і поєднання тіла, рухові зміни, внутрішню будову і вираження особистості. характерів. Взаємовідносини поступово закладають міцну основу для художнього вираження духовного темпераменту персонажа. Під час навчання ми також повинні зосередитися на розвитку вмінь студентів коледжу спостерігати, відчувати, розпізнавати та розуміти. Ми також повинні зосередитися на формуванні естетичних здібностей студентів, відійти від жорстких догм і форматуваних методів навчання та сприяти повному розумінню слова на основі. Для вираження справжніх почуттів об'єктивна і властива структура зображення перетворюється на форму художнього етюд, тим самим виражаючи суб'єктивні почуття художника, надаючи твору неповторної індивідуальності та художнього шарму. Оволодіння елементарними навичками є відносно простим, але виховання естетичних здібностей потребує тривалого процесу, тому для формування естетичних здібностей учнів протягом тривалого часу необхідне тривале навчання. Сучасні коледжі та університети намагаються зламати традиційну концепцію ескізу у викладанні ескізів, запровадити матеріали у викладання ескізів і розширити виражальну здатність мови матеріалу за допомогою нових матеріалів та інструментів, щоб максимізувати вираження краси

інструментів. і самі матеріали, а також досягнення кінцевої мети навчання. Матеріали, які використовуються для традиційного малювання в моїй країні, це переважно олівці, ручки, вугільні ручки, копіювальні смужки та папір для малювання. Студенти використовують ці відносно окремі матеріали, щоб вірно зобразити об'єкти, які бачать у реальному середовищі. Це часто спонукає студентів захоплюватися записом формується звичка фотографічного «зменшення», що обмежує розвиток експресії та творчості. Нова форма навчання ескізам спрямована на те, щоб навчити учнів сприймати екологічну красу різних поз персонажів і використовувати характеристики різних природних засобів для створення різних візуальних форм. Дозвольте учням замислюватися під час досвіду, дозволяючи їм поглибити своє розуміння та вираження різних матеріалів і механізмів під час виробництва, отримуючи натхнення, розширюючи своє мислення та перетворюючи його на мову спілкування та використовуючи ці мови для вираження зображення в їхніх серцях, зосереджуючись на візуальних характеристиках матеріалів, культивує реакцію студентів на форму, простір та емоції, даючи повну свободу суб'єктивній ініціативі та уяві студентів, щоб студенти могли вивчати знання теорії портрета, одночасно маючи практичні операційні здібності, передаючи емоції від портретного живопису виражають свій задум.

У навчанні портретів олійним живописом успіх портрета залежить від естетичних здібностей художника. Як правило, яскравіше світло і різкий контраст використовуються для вираження сильних чоловіків на портретах. Такий вид макіяжу може легко підкреслити сильний і рішучий характер чоловіків, м'яке і розсіяне світло використовується для вираження м'якості жінок і дітей. Щоб досягти подібності портретів, художники олійними фарбами часто відмовляються від принципів ескізного портрета, віддають перевагу уважному спостереженню та зосереджуються на нерелевантних зображеннях. У портретному олійному живописі основна увага приділяється загальним морфологічним характеристикам і ефектам кольору. Портрети,

написані олією, - це те ж саме, що й портрети-ескізи. В самому портреті, крім точного вираження образу та рис характеру моделі, повинні бути виражені власні естетичні уявлення, риси характеру, настрої художника. Незалежно від того, чи це ескіз, чи портрет, написаний олією, коли ви малюєте портрет, ви повинні спочатку спостерігати за ним спокійно, а потім вибрати типове зображення для малювання, коли предмет знаходиться в нормальному стані, щоб він міг бути зображеним реалістично.

2.2. Інтерактивні форми та методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення

Як заклади вищої освіти для студентів, вищі навчальні заклади Китаю можуть не лише розвивати мислення та практичні здібності студентів, а й розвивати естетичні здібності студентів у навчанні. Як виховувати в учнів естетичні здібності персонажів у навчанні портрета і як відчутти в персонажах настрої сюжету живопису. У навчанні також слід застосовувати розумні методи навчання. Інтерактивне навчання – це стратегія навчання, яка використовує інтерактивне спілкування як основну форму організації навчання та дотримується принципу якісної освіти «орієнтована на студента, орієнтована на навчання». З вузької точки зору інтерактивне навчання можна розуміти як інтерактивну співпрацю між суб'єктом, що навчає, і об'єктом, що навчає; із широкої точки зору, інтерактивне навчання вказує на інтерактивну співпрацю між суб'єктом, що навчає, і кількома освітніми елементами. У конкретній педагогічній практиці інтерактивне навчання демонструє три важливі характеристики: по-перше, інтерактивність; по-друге, креативність; по-третє, орієнтованість на учня.

Перший пункт інтерактивності в основному стосується того, що під час викладання портретів студентам у коледжах та університетах викладачі не можуть сліпо пояснювати теоретичні знання. Вони повинні часто взаємодіяти зі студентами під час курсу та стимулювати самостійне навчання студентів

під час інтерактивного спілкування, дозволяючи студентам активно проводити поглиблене вивчення портретних знань, тим самим сприяючи ефективності портретного навчання, а також посилюючи ефективну комунікацію між викладачами та студентами, забезпечуючи міцну гарантію для планомірного розвитку навчання.

Другий пункт вимагає певного рівня творчості. Портретний живопис вимагає від студентів певного рівня творчості. Будь-який видатний художник-портретист має певний рівень творчості та може використовувати своє унікальне мислення та розуміння, щоб яскраво зобразити персонажів., те ж саме має бути вірним і для студентів сучасних коледжів і університетів. Якщо вони не мають певних творчих здібностей, їм буде важко зобразити персонажів з унікального ракурсу. Тому в процесі викладання в коледжах і університетах викладачі повинні виявляти повну до суб'єктивної ініціативи учнів на уроці та вдосконалювати зображувальні навички студентів. творчі здібності.

Третій пункт – орієнтація на сучасних студентів. «Студентоцентрована» освітня концепція була чітко запропонована ЮНЕСКО в 1998 році. Ця концепція виникла з конструктивістської теорії, яка наголошує на тому, що навчання та розвиток учнів є центром, реалізуючи перехід від «навчання» як центру до «навчання» як центру та перетворення від «режиму викладання» до «режиму навчання». Це буде прогресувати від оригінального «викладачі, навчальні матеріали та класні кімнати» до «студентів, здобутків та досвіду», щоб покращити якість навчання студентів і всебічно покращити знання, здібності та якості студентів. Зараз багато вчителів завжди орієнтуються на особистість, сліпо прищеплюючи учням концепцію іконографії під час навчання, а також прищеплюючи учням усе особисте сприйняття портретів. В результаті багато студентів не сприймають ці концепції, що також повільно вбиває учні, творчі здібності, тому студентоцентризм також вимагає від учителів формування сучасного погляду на освіту та нового погляду на таланти. Щодо студентів, то вони повинні

створити правильний погляд на навчання та активно брати участь у портретному живописі, а не вчителі штовхають студентів вчитися.

За допомогою наведеного вище трипунктового інтерактивного методу навчання студенти можуть вивчати живопис від серця, розуміти композицію портрету та усвідомлювати чарівність портретів, що передають емоції та настрої. Портретний живопис не лише має певний ступінь оцінки, але також містить певні духовні емоції, які задовольняють культурні потреби, прагнень та естетичних потреб сучасних людей, що дозволяє сучасним людям, які живуть у мінливому та складному суспільстві, знайти духовну чисту себе на Землі. Тому сучасні студенти також повинні успадковувати та розвивати портретний живопис.

Висновки

1. У процесі написання кваліфікаційної роботи було досліджено історичний розвиток портретного жанру Китаю та країн Європи, виникнення та розвиток портретного жанру у образотворчому мистецтві. У епоху Відродження людина стала центром живописних зображень і вплив релігії поступово слабшав. Відродження подарувало людству таких Європейських майстрів, як Леонардо да Вінчі, Рафаель, Тіціан, Пусен. Перша спроба поєднати китайський живопис із західно-європейським була проведена місіонерськими живописцями. Серед портретистів Китаю варто відмітити таких художників як Ланг Шиніна, Сюй Гуанці, Сюй Бейхонг, Лю Хайсу, Чен Даньцин, Цзінь Шаньї, Чао Ге, Мао Яня. Починаючи від найдавніших ретельних малюнків фігур у Китаї до інтеграції та розвитку китайського та західного портретів, кожен художник передавав настрій глядачам під виразами героїв портретів, зокрема щастя, хвилювання, меланхолія, смуток тощо. У портретному мистецтві можна зрозуміти різні аспекти життя, тому портретне мистецтво можна запам'ятати поколінням і постійно передавати та розвивати.

2. Аналіз творчого мистецького доробку художників-портретистів як Європи так і Китаю за темою дослідження дозволив розробити власну композицію Портрет «Настрій». Процес роботи над авторським портретом передбачав створення художнього емоціонального образу, а також розробку композиційного та колористичного вирішення всієї роботи. Під час створення виразного художнього образу був проведений детальний розгляд особливостей засобів вираження в портретному живописі та композиції в цілому. Засоби виразності є досить різноманітними, але досить універсальними, тобто використовуються в різних видах і жанрах образотворчого мистецтва. Передусім слід назвати форму, колір, пропорцію, розмір, фактуру. Хід роботи над портретом передбачав проходження таких етапів: створення ескізу; перенесення композиції на полотно; віднаходження

загальних співвідношень у тоні та кольорі; опрацювання портрету, відтворення схожості образу; робота над фоном, деталізація; завершення і узагальнення.

3. Було виокремлено змістову складову навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення визначено мету та завдання, що полягає в закладанні у студентів основ образотворчої грамоти, знань з композиції, практичних навичок у роботі з кольором і тоном, вивченні анатомії, виробленні вміння організовувати колірний лад в портреті, що є необхідним у будь-якому виді образотворчого мистецтва, зокрема і в портретному живописі. Студенти мають оволодіти професійним розумінням і баченням кольору, володіти вміннями відтворювати схожість натури та передавати емоційний стан та настрій у портретному зображенні.

4. У процесі вивчення матеріалу дослідження та аналізу існуючого наукового та методичного інструментарію було розробити інтерактивні форми і методи навчання студентів закладів вищої художньої освіти Китаю портретного зображення, доповнено існуючі методики навчання портретного живопису. Було запропоноване трипунктовий інтерактивний метод навчання студентів, де вони можуть не тільки вивчати живопис від серця, але й розуміти композицію портретного зображення та усвідомлювати які засоби використовувати щоб передавати емоції та настрій натури.

У цій роботі відтворення настрою в портреті стало основним завданням, важливо було зрозуміти як передати настрій натурника та схожість. Провівши теоретичне дослідження бачимо, що з історичним розвитком в портреті формуються образи різноманітних персонажів з їх неповторними мовними формами, технікою виразу, живопису, настроїв героїв також стає центром уваги в портретних творах. Все більше людей відчувають злети і падіння життя і оцінюють настрій портретів за виразом обличчя.

Список використаної літератури

1. Ляо Вулін. Конотація та сутність портретів, написаних олією. Чанша: Хунаньський педагогічний університет, 2006.
2. Лу Тонгкуань. Історичне походження та еволюція стилю західного портрета [J]. Краса and Times ((Part 1), 2015, 7(22): 4-6.
3. Song Qi. Аналіз того, як покращити емоційне вираження персонажів у картинах маслом [J]. Beauty and Times (Китай), 2020 , 4(12): 44-46.
4. Чжао Ян. Емоційне вираження в олійному живописі, портретний ескіз [J]. Китайське мистецтво, 2016, 7 (21): 111-112.
5. Лю Сюеці. Дослідження імперського костюми в портретах Мін Сюаньцзуна. Western Leather, 2023,9(25): 444-445.
6. Лі Чао. Історія сучасного китайського живопису маслом [М]. Шанхай: Шанхайське видавництво живопису та каліграфії, 2007.
7. Ван Нінгціу. Динамічні правила виразу обличчя персонажів у художніх творах [J] Art Grand View, 2013(12): 68.
8. Paul Ekman. The Interpretation of Emotions [М] Haikou: Hainan Publishing House , 2008.
9. Лю Чунь. Історія китайського олійного живопису [М]. Молодіжне видавництво Китаю, 2005.
10. Біч, Фоер, Грюнерваль, П'ємондейл. Історія західного мистецтва. Видавництво Hainan, 2014.
11. Yu Jie. Portraits. Farmers Get Rich, 2023, 9(15): 12-13.
12. Zhao Wenning. Поширення західного живопису на Схід і зміна стилю портретів у Мін і Династії Цін — дискусія, зосереджена на портреті Цзен Цзіна [D]. Магістерська робота: Шанхайський педагогічний університет, 2022.
13. Чень Ю. Дослідження вираження персонажів на портретах, написаних маслом [D]. Магістерська робота: Ляонінський педагогічний університет , 2022.
14. Ван Пен. Дослідження поширення та впливу західного живопису в

- Китаї за часів династій Мін і Цін [D]. Докторська дисертація: Шаньдунський університет, 2020.
15. Ян Шуан. Дослідження історії розвитку та естетична цінність мови сучасного китайського живопису олією [J] Популярна література та мистецтво, 2015, 7(21): 8-10.
16. Ван Конг Дослідження побудови ідентичності Луо Піна та його фігурних картин [D]. Докторська дисертація: Харбінський педагогічний університет, 2022.
17. Лін Ван Мова та семантика китайських портретів від пізньої династії Мін до пізньої династії Цін [D] Докторська дисертація: Академія мистецтв Китаю, 2022.
18. Лу Інчао Короткий аналіз емоційного вираження в малюнках, написаних олією [J]. Literary Life - Mid-term Issue, 2017, 5(2): 44-46.
19. Лонг Фейлян. Створення портрета олією Самоемоційне вираження в «Портреті» Серія" дослідження створення [D]. Магістерська робота: Університет мистецтв Юньнань, 2021.
20. Цао Лінкань. Практичне дослідження диверсифікованого оцінювання викладання у викладанні мистецьких підрозділів молодшої середньої школи - на основі "Навчання у майстрів" "Портрет" Малювання» як приклад викладання розділу [D]. Магістерська робота: Університет Янчжоу, 2022.
21. Фей Цзюань. Сторітеллінг у віртуальній художній комунікації в процесі навчання учнів і студентів портретного зображення. *Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ - Біла Церква, 26 травня 2023 р.). Біла Церква : КНЗ КОР «КОШОПК», 2023. С. 129–134. (у співавторстві з Руденко І. В.).

ДОДАТКИ

Додаток А

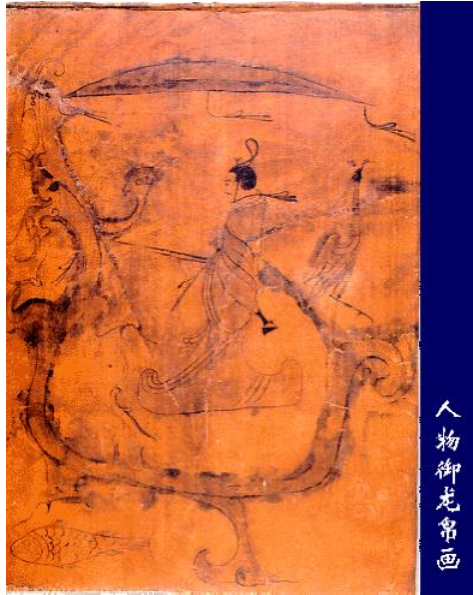

Рис. А.1. Фігури, що борються з драконами

Рис. А.2. Дракон і Фенікс

Рис. А.3. Картина жіночої історії

Рис. А.4. Крокуюча колісниця

Додаток Б

Рис. Б.1.1. Л. да Вінчі. Пані з горностаєм.

Рис. Б.1.2. Л. да Вінчі. Мона Ліза.

Рис. Б.2.1. Пусен. Автопортрет

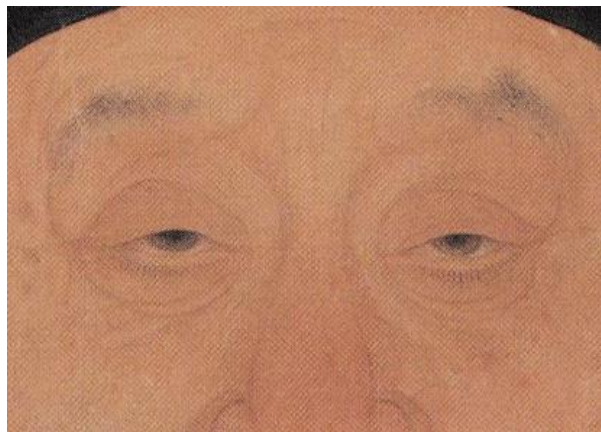
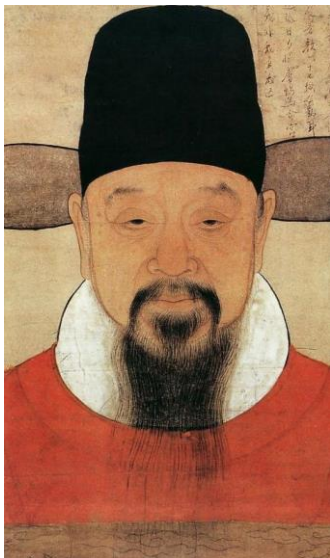

Рис. Б.3.1. Портрет Сюй Гуанці

Рис. Б.3.2. Фрагмент портрету Сюй Гуанці

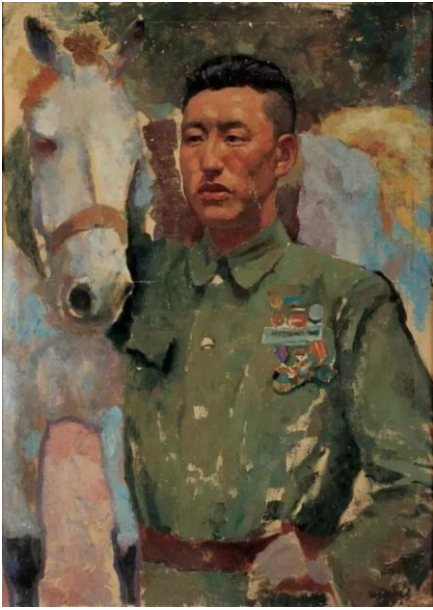

Рис. Б.4.1. Сюй Бейхун. Герой

Рис. Б.5.1. Чен Даньцин. Мати і дитина

Рис.Б.6.1. Чжан Цзяньчжун. П'ять героїв гори Ланг'я.

Рис. Б.7.1. Цзінь Шаньї. Юна співачка

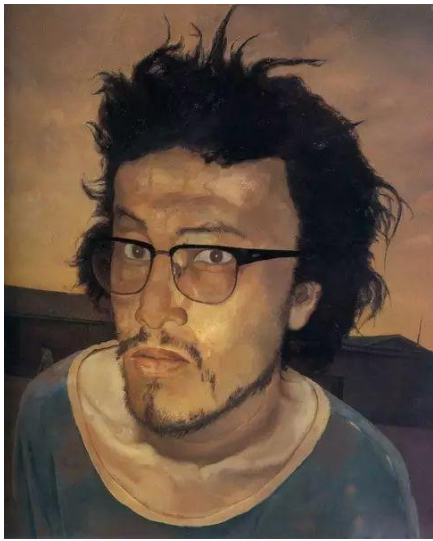

Рис. Б.8.1. Чао Ге. Чутлива людина

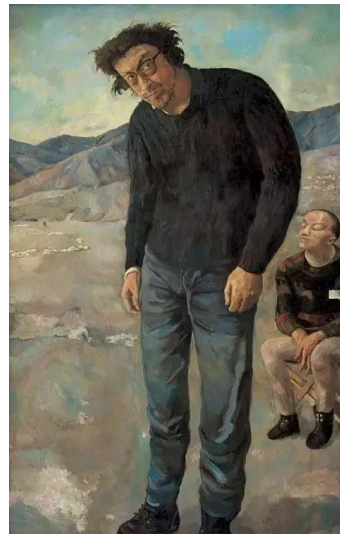

Рис. Б.8.2. Чао Ге. Дві людини

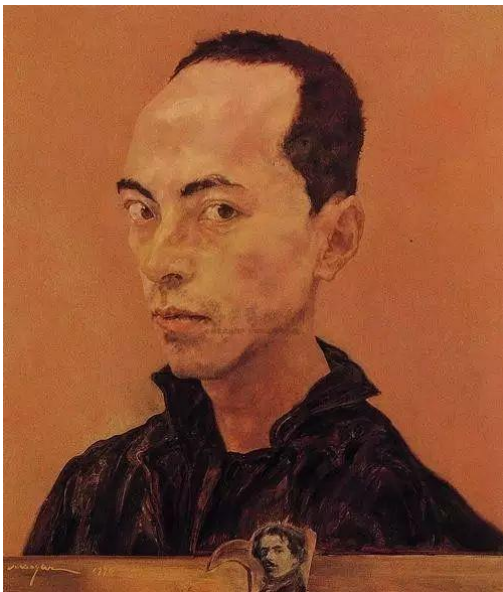

Рис.Б.9.1. Мао Янь Молодий Го Лі – згадування Делакруа

Рис.Б.9.2. Мао Янь. Мій поет

Додаток В**Процес роботи над авторським портретом «Настрій»**

Рис.В.1. Початок роботи

Рис. В.2. Хід роботи. Тло

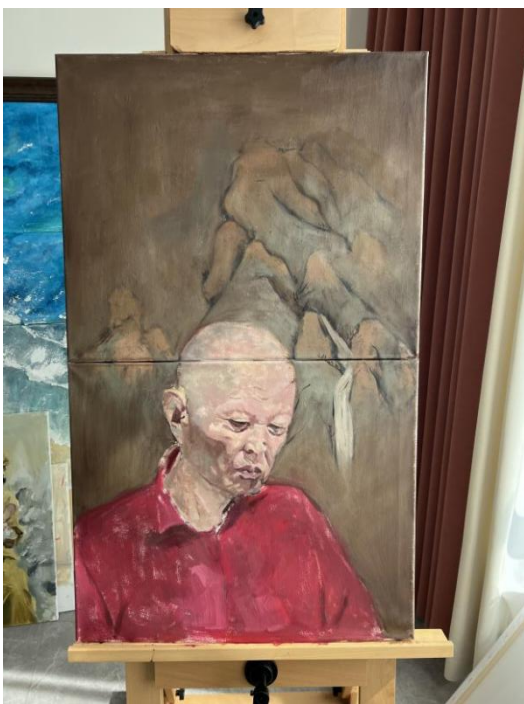

Рис.В.3. Деталізація

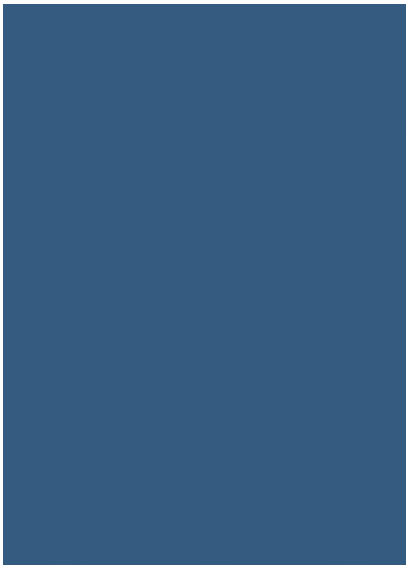
Рис.В.4. Відтворення матеріальності

Рис.В.5. Завершена авторська композиція. Портрет «Настрій»

Додаток Г

Стаття «Методика навчання образотворчого мистецтва китайських студентів закладів вищої художньої освіти» в китайському журналі

中国高等美术的教学方法
高毅 / Heideke Ingrid Heideke 译

摘要：本文主要探讨了高等美术教育的教学方法。文章指出，高等美术教育不仅是传授知识，更重要的是培养学生的创造力和实践能力。文章从教学目标、教学内容、教学方法等方面进行了详细分析，并提出了具体的教学建议。

关键词：高等美术教育；教学方法；创造力；实践能力

Abstract: This article mainly discusses the teaching methods of higher art education. It points out that higher art education is not only about transmitting knowledge, but more importantly about cultivating students' creativity and practical ability. The article analyzes the teaching objectives, content, and methods in detail, and puts forward specific teaching suggestions.

Keywords: Higher art education; Teaching methods; Creativity; Practical ability

文渊

本期目录

1. 中国高等美术的教学方法 高毅 1

2. 中国高等美术教育的发展现状与趋势 李华 5

3. 中国高等美术教育的改革与创新 王明 10

4. 中国高等美术教育的国际化进程 张强 15

5. 中国高等美术教育的社会服务功能 刘伟 20

6. 中国高等美术教育的文化传承 陈静 25

7. 中国高等美术教育的未来展望 赵磊 30

8. 中国高等美术教育的国际合作 孙悦 35

9. 中国高等美术教育的品牌建设 周涛 40

10. 中国高等美术教育的可持续发展 吴昊 45

文渊

本期目录

11. 中国高等美术教育的课程改革 郑宇 50

12. 中国高等美术教育的实践教学 冯刚 55

13. 中国高等美术教育的创新创业教育 何强 60

14. 中国高等美术教育的终身教育 吕红 65

15. 中国高等美术教育的网络教育 宋佳 70

16. 中国高等美术教育的移动教育 李娜 75

17. 中国高等美术教育的虚拟现实教育 周涛 80

18. 中国高等美术教育的智能教育 吴昊 85

19. 中国高等美术教育的区块链教育 赵磊 90

20. 中国高等美术教育的元宇宙教育 孙悦 95

Переклад та адаптація статті «Методика навчання образотворчого мистецтва китайських студентів закладів вищої художньої освіти» на українській мові

Фей Цюань,
здобувач другого (магістерського)
рівня вищої освіти кафедри образотворчого
мистецтва Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
Іраїда Руденко
доцент, канд. пед. наук, доцент
кафедри образотворчого мистецтва
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна

Висока школа мистецтва повинна бути не лише місцем передачі знань, а й місцем формування особистості. У статті розглядаються сучасні методи навчання, які враховують індивідуальні особливості студентів та надають їм можливість самостійно досліджувати мистецтво. Важливою складовою є практичне заняття, яке дозволяє студентам закріпити теоретичні знання та розвинути свої творчі здібності. Також слід звернути увагу на роль викладача, який повинен бути не лише вчителем, а й наставником, який допомагає студентам знайти свій шлях у мистецтві.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

Резюме

Генеральний секретар Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що освіта є генеральним планом країни і генеральним планом партії. З часів XVIII-го національного з'їзду Комуністичної партії Китаю Центральний комітет партії на чолі з товаришем Сі Цзіньпіном надає великого значення освіті. Він поставив освіту як стратегію пріоритетного розвитку країни.

Образотворче мистецтво — це візуальне мистецтво, яке створює образи на площині та в об'ємі. Загалом, художня освіта вивчає основи теорії, пов'язані з образотворчим мистецтвом та методами навчання, а також надає мистецьким талантам, з попередніми науковими дослідженнями та творчими можливостями, поштовх до здобуття магістерського звання. Як гуманітарний предмет у вищій освіті, вища художня освіта за допомогою певних методів навчання реалізує фізичне та психічне зростання талантів вищих художніх закладів, сприяє естетичному вихованню, пізнавальній діяльності, впливає на життєвий досвід та стає натхненням до подальшого професійного зростання.

Стаття складається з наступних чотирьох частин.

Перша частина присвячена огляду вищої художньої освіти моєї країни та поточної ситуації сучасної художньої освіти моєї країни.

Друга частина спрямована на вивчення методики навчання вищої художньої освіти в моїй країні

Третя частина передбачає дослідження методів та ідей навчання вищої художньої освіти в рамках реалізації ідеологічного та політичного підґрунтя навчальних програм вищих навчальних закладів.

У четвертій частині обговорюється наукове оцінювання результатів навчання вищої художньої освіти.

Ключові слова: вища художня освіта, методи навчання, проблеми, контрзаходи (протидія).

1. Огляд та аналіз поточної ситуації щодо вищої художньої освіти Китаю.

Образотворче мистецтво, як впливає з назви, є діяльністю з естетичним значенням, яка загалом відноситься до всіх свідомих або несвідомих технічних дій, що обробляються естетичною свідомістю. Термін “мистецтво” походить з Греції. Маркс вважав, що греки використовували у мистецтві фантазію і несформовані методи навчання, і ще не сформували справжню і усвідомлену естетику. Рансєр (чи Лансі) вважає, що естетика не є ні мистецтвом, ні життям, а виникає, коли мистецтво торкається життя. Цай Юаньпей вважав, що розвиток образотворчого мистецтва починалося «з тагування», а потім використовувався для прикраси тіла або предметів, пізніше для прикраси будинків і міста в цілому. Тоді люди поступово культивували особистість завдяки впливу образотворчого мистецтва, так що вся естетична концепція поступово розширювалася, заражаючи націю і навіть все суспільство. Це все ще є основною метою освіти сучасного мистецтва.

Зробити людину людиною може тільки освіта. Сучасна вища освіта багатозначна: перше значення полягає в тому, щоб розвивати таланти в широкому діапазоні або спеціалізованих галузях, а також передавати різні типи знань; другий рівень — навчати та надихати. Початковий намір освіти полягає в тому, щоб вивести людей зі стану невігластва та варварства до стану цивілізації. Тому, яких людей навчати і як їх навчати, є найважливішими проблемами сучасної вищої освіти. А художня освіта надихає людей розуміти красу, відчувати красу, прагнути до краси та мати здатність створювати красу.

Художня освіта дійсно увійшла в навчання вищих художніх закладів, починаючи з “Руху 4 травня”. Раніше навчання живопису в закладах чи серед людей було переважно підмайстрами-професорами “Master Method Nature” (навчання у природи), “Murge” (навчання у стародавніх). Після «Руху 4 травня» через відкритість навчання за кордоном стало звичайною практикою, почали створюватися професійні школи мистецтв у справжньому сенсі. До створення Нового Китаю, завдяки вивченню радянської моделі викладання мистецтва, Виникла модель навчання художньої освіти в коледжах і університетах, заснована на ескізному викладанні. Масштаб мистецьких дисциплін у коледжах і університетах зростає, а мистецька освіта зайняла безпрецедентне місце у вищій освіті. Сьогодні, після реформи, починаючи з 21 століття, вища мистецька освіта просуваються пліч-о-пліч із сучасним мистецтвом, інтегруючись одне в одного, утворюючи сотні шкіл, що змагаються.

2. Аналіз статус-кво (сучасного стану) вищої художньої освіти в Китаї.

Сучасна вища мистецька освіта — це освіта, орієнтована на результат освіти, спрямована на виховання талантів у художньо-педагогічній освіті з подвійними здібностями професійної освіти та мистецьких навичок, а також талантів мистецької освіти, які не є викладачами, з високими естетичними здібностями та професіоналів мистецтва. Спеціалізація сучасної вищої мистецької освіти поділяються на кілька напрямів і дисциплін, такі як китайський живопис і олійний живопис у категорії живопису, екологічний дизайн, дизайн одягу, візуальний дизайн зв'язку, дизайн упаковки товарів тощо підлягають спеціальності дизайну. Існують не тільки нерозривні стосунки між різними підрозділами, але й викладачі кожної спеціальності є професіоналами в галузі підрозділів. Незалежно від того, чи це практичні чи теоретичні здібності, вони можуть добре розвивати всебічні здібності студентів у цій спеціальності.

Однак через те, що сучасна вища мистецька освіта моєї країни все ще продовжує інерцію традиційної китайської мистецької освіти, наголошуючи на техніках і зневажаючи теорію, організація курсів

і розподіл годин більше схиляються до курсів практичних навичок і теоретичних курси все ще недооцінюються, тому, як наслідок, студенти не приділяють належної уваги вивченню теоретичних курсів, а також відсутність розуміння та пізнання глибокої китайської традиційної культури. Образотворче мистецтво, по суті, є культурним атрибутом, і кожна форма мистецтва має сильний історичний і культурний фон. Тільки коли наші студенти розуміють історичну та культурну логіку цього виду мистецтва з фону, вони можуть мати вищу ідеологічну сферу з ширшими почуттями, такі студенти може сприяти активнішому розвитку мистецтва в нашій країні.

3. Аналіз та проблемні дослідження методики викладання художньої освіти в сучасних коледжах та університетах.

Сучасне мистецтво дійсно увійшло до системи викладання вищих мистецьких коледжів, яка розпочалася у 90-х роках, тому короткий цикл практики викладання в поєднанні з неоднорідністю сучасного мистецтва призвели до появи вишів сучасного мистецтва та комплексних коледжі в моїй країні. Режим навчання складний і різноманітний, і тому виникла низка проблем. Дисципліни та спеціальності визначають професійну структуру та поділ художніх коледжів та університетів. З моменту реформування та відкриття художніх закладів держава здійснила три масштабні корективи предметного каталогу та професійних установок. Основна мета перегляду каталогу та методів професійного управління полягає в тому, щоб побудувати новий навчальний механізм навчання та управління, який адаптується до поточного економічного та культурного стану держави та потреб поточного соціального розвитку. Його найважливішим значенням є подальше сприяння реформі китайської моделі підготовки талантів до вищої художньої освіти, покращення загальної якості викладання вищої художньої освіти та підвищення адаптації до працевлаштування випускників вищих мистецьких закладів.

З моменту реформування та відкриття і до теперішнього часу ядро навчальної програми вищої художньої освіти майже завжди оберталось навколо ескізів. Від копіювання до ескізу пройшов тривалий період дослідження та коригування. Викладання мистецтва в академічному стилі спирається на вибір західного наукового стилю, включаючи пізнання, методи спостереження та методи навчання художніх технік, і є основною базою, якою необхідно опанувати, і це також обов'язковий курс для художнього просвітництва. Після реформи та відкритості світова економічна та культурна структура зазнала карколомних змін, і всі верстви суспільства швидко розвивалися. Мистецтво більше не є первісним “прикладним мистецтвом”, а перетворюється на “Мистецтво оцінки” та “Мистецтво споживання”. Великі мистецькі коледжі також почали створювати курси практичного та прикладного мистецтва, наприклад дизайн екологічного мистецтва, візуальні комунікації, дизайн продукту, дизайн одягу тощо в рамках спеціальності дизайн. Розрив між Китаєм і Заходом у способі культивування мистецьких талантів високого рівня стає все меншим. У системі викладання мистецтва в коледжах і університетах курси про структуру людського тіла, курси ескізів і курси знайомства з мистецтвом відіграють ключову роль. Можна сказати, що у певному сенсі пізнання цих трьох курсів безпосередньо відображає мистецьку концепцію та мистецьку орієнтацію, які становлять спосіб викладання мистецтва в сучасних коледжах та університетах, проте основна композиція цих трьох курсів наслідує певну ступінь Технічні методи, мистецька концепція та теоретична орієнтація курсів західного мистецтва.

Західне викладання мистецтва в основному втілює концепцію “науковості” та методу роботи “технології перш за все”. Модель мистецької освіти, яка розвивалася в моїй країні протягом ста років, поступово переходила на західний зразок із моменту заснування академічної школи. Остаточним досягненням сучасної китайської мистецької освіти. Однією з фундаментальних характеристик є її техніка малювання, теоретичні стандарти та система оцінювання, і навіть художня естетика студентів, так що освітні концепції наступних поколінь художників і вчителів мистецтва також формуються системою цінностей західного зразка. За таких обставин наші студенти, природно, знайомі з класикою західного мистецтва та культури, але вони не знайомі та відчужені від спадщини традиційної китайської класичної. Під впливом та формуванням західної системи цінностей та естетичних концепцій, ігноруючи культури власні традиційні естетичні концепції Китаю та не маючи почуття ідентичності з чудовою класичною культурою нації, важко встановити та твердо спиратися на культурну позицію націю.

Проблеми викладання сучасної вищої мистецької освіти.

У 1995 році пан Ян Сяоян, відомий художник-педагог, подумав про свій досвід викладання у вищих мистецьких коледжах і висунув такі точки зору: По-перше, основні мистецькі коледжі або коледжі з мистецькими спеціальностями в моїй країні, режим викладання в основному вивчає або продовжує режим викладання мистецтва в західному стилі. Навіть студенти китайського живопису упереджено використовують західні курси ескізів для навчання моделюванню. По-друге, основні типи професійних мистецьких коледжів і університетів по всій країні, наприклад вісім головних художніх академій або мистецькі факультети загальноосвітніх коледжів, мають майже однакові основні налаштування, і існує тенденція до зближення. По-третє, створення адміністративних установ для навчання мистецтву в сучасних коледжах та університетах є недоцільним, існує серйозна нестача фахівців певного напрямку, нечіткі посади адміністративного персоналу, недостатнє виділення енергії. По-четверте, чого повинні навчитися учні мистецьких предметів, так це заохочувати та утверджувати методи навчання, але в нашій країні це переважно негативно та придушено, що порушує базові потреби художньої творчості.

У Сяочуань також неодноразово підкреслював у своїй статті “Втрачене та переформатування — думки та дослідження щодо побудови навчальної моделі китайської сучасної мистецької освіти”, що процес розвитку сучасної китайської культури майже збігається з сучасною вищою мистецькою освітою. Після реформування та відкриття, ми завжди виступали за те, щоб відкрити двері в країну та взяти на себе ініціативу, щоб вивчити та засвоїти систему цінностей західної науки та демократії. Всі рівні суспільства запроваджують сучасну західну соціальну систему мистецької освіти як галузі культури, і це також так. З кінця правління династії Цин традиційний китайський живопис став незмінним і втратив зв'язок із суспільством і життям людей, і поступово занепав. Вчіться від “реалістичних методів” західної науки, щоб зберегти картини літераторів у династії Цин. Як наслідок, неминучим результатом є те, що цінності західної технології та науки імпортується разом. Тепер це корисно для лісу націй у світі. Коли мова йде про культурну творчість із власною національною культурною впевненістю. Точка зору часто неправильна, і ціннісне судження неправильне ні на заході, ні у минулому, ні в сьогоденні.

Таким чином, використовуючи переформатування моделі вищої мистецької освіти, імплантацію чудової традиційної культури китайської нації, дослідження унікальних духовних і культурних символів у основній частині нашої національної культури, а також реконструкцію та позиціонування викладання китайського мистецтва

Концепція та режим викладання — це виклики, з якими має боротися нинішнє викладання вищого мистецтва, а ідеологічний та політичний курс є хорошою точкою входу.

3. Дослідження методів та ідей навчання студентів мистецтва на тлі ідеологічної та політичної реалізації курсів коледжу

З 2004 року центральний уряд послідовно видавав документи щодо подальшого зміцнення та вдосконалення ідеологічної та моральної освіти для дорослих та ідеологічної та політичної освіти для студентів коледжів. Шанхай спочатку дослідить шлях дослідження реформи курсів ідеологічної та політичної освіти в школах. Ідеологія та політика навчального плану стосується створення моделі повного персоналу, повного курсу та повного курсу, яка поєднає різні курси та курси ідеологічної та політичної теорії з однолітками для формування синергетичного ефекту. Комплексна виховна концепція, яка розглядає “моральне виховання людини” як фундаментальне завдання освіти. Навчання та викладання курсів образотворчого мистецтва в коледжах та університетах відбувається саме через тонке естетичне керівництво для виховання красивого характеру та естетичних досягнень людей. Це збігається з метою виховання талантів на ідеологічних та політичних курсах у коледжах та університетах. Тому впровадження традиційної культури в мистецькі курси коледжів та університетів через ідеологічно-політичні курси є новим напрямком мистецької освіти та викладання у коледжах та університетах.

Шлях інтеграції культурних ресурсів до курсів мистецтва в коледжах та університетах через ідеологію та політику навчальної програми

Традиційні курси художньої освіти в коледжі, як правило, включають лише викладання основних технік мистецтва та деяке теоретичне навчання у суміжних галузях. Використання єдиної універсальної традиційної моделі навчання може задовольнити основні вимоги художньої освіти в коледжі, але не може справді мобілізувати навчання студентів інтерес та ентузіазм.. Якщо ви поєднаєте ідеологічні та політичні концепції курсу, а також кілька яскравих прикладів і моделей навколо студентів, познайомте їх із мистецькими класами коледжів та університетів і використовуйте інтереси як відправну точку, щоб направляти та заохочувати студентів тренувати свою здатність мислити, аналізувати та розв'язувати проблеми.

Наприклад, на тлі ідеології та політики навчального плану інтеграція червоної освіти в класах мистецької освіти коледжів та університетів є можливим напрямком мистецької освіти та викладання в сучасних коледжах та університетах. Генеральний секретар Сі Цзіньпін зазначив: “Необхідно добре використовувати червоні ресурси, продовжувати червоні традиції та передавати червоний ген”.

Розглянемо до прикладу Лундон, Ганьсу, червоні культурні ресурси Наньляна є важливим духом для Комуністичної партії Китаю, щоб керувати людьми всіх етнічних груп по всій країні під час важкої війни Опору проти Японії, наполягаючи на використанні духу нової демократії та соціалістичної революції як зброї та, нарешті, успішний рух до нового Китаю. У нинішній художній освіті в коледжах та університетах необхідно інтегрувати такі червоні ресурси в процес викладання мистецтва, проникнення червоного гену у всі ланки до, під час, і після занять, і максимізувати привабливість сили червоної культури.

Червоні ресурси в мистецтві коледжу — це не просто гасло, він повинен мати практичну точку інтеграції з аудиторією. Візьмемо як приклад червоні культурні ресурси Південного Лянга. Перш за все, перед заняттям ми повинні проводити деякі форми червоних культурних лекцій, переглядати фільми та відео тощо, а також культивувати мистецькі переживання студентів. Згодом деякі курси, пов'язані з червоною культурою нанліана, такими як курси паперопластики, створення скульптури з глини тощо, дозволяють студентам налаштувати свої емоції, відчути вплив та вплив червоної культури на мистецтво. Встановивши деякі теми, пов'язані з культурою нанліанга в класі, такими як “Лонгюань Перший зйомка”, “Квітка Шанданів у Нанліанг”, “Фен Ксуезі Вулінг” та інші зображення з конкретним почуттям та сильною картиною відчуття.

Натхненна спонтанна історія студентів, не тільки стимулювало інтерес студентів, але й надав нові джерела створення професійних методів навчання у підготовці студентів. Нарешті, після заняття ви можете показати студентам платформу у вигляді виставки, щоб показати свої творчі результати, так що душа червоної культури знаходиться в серцях студентів, стаючи незамінною частиною самостійності студентської культури.

За винятком червоних культурних ресурсів, у нас є багато культурних ресурсів, які варто вивчити. У процесі навчання мистецтв ми можемо замінити оригінальні навчальні елементи підручників на культурні елементи з естетичним духом спеціальних етнічних груп. Наприклад, коли ми запускаємо курс, то обираємо оригінальні підручники та вводимо деякі традиційні культурні елементи мистецтва Китаю. Місцеві Етнічна меншість навчаються малювати персонажів міфологічних історій.

4. Функція та значення культурних ресурсів за допомогою ідей навчальних програм та політики до навчальних програм мистецтва коледжу.

Студенти, які навчаються коледжам та університетам, заснованими на змісті сучасного мистецтва, підходять для сучасного соціального розвитку з диверсифікованою інтеграцією та розвитком Інтернету. Але з вдосконаленням моєї всебічної національної сили студенти, які навчаються нашими коледжами вищого мистецтва, повинні мати відчуття національної гордості та культурної ідентичності. Тому глибока інтеграція чудової традиційної культури Китаю з навчальною програмою мистецтв коледжів та університетів через навчальну програму — це новий спосіб мистецької освіти в сучасних коледжах та університетах. Є три функції та значення: По-перше, вона інтегрується у чудову традиційну культуру Китаю в існуючій навчальній програмі вищого художнього закладу. По-друге, у процесі керівництва студентами викладачі повинні спочатку продовжувати покращувати рівень пізнання відмінної традиційної культури.

І в процесі практичного викладання постійно накопичується інтеграція традиційної культури та сучасного мистецтва, і може добре створити атмосферу для студентів, щоб вони відчували традиційну культуру, щоб краще досягали ефект навчання. Крім того, інтеграція традиційної культури в курсах мистецької освіти у закладах вищої художньої освіти, особливо місцевих культурних характеристик, допоможе вдосконалити дефекти системи навчальних програм, що надає великого значення техніці та сприятиме студентам з більш гуманістичною грамотністю та всебічними естетичними можливостями. Багатий, у поєднанні з теоретичного та практичного досвіду у викладанні вищої художньої освіти. Нарешті, викладачі впроваджують традиційну культуру в курс через ідеологію навчальних програм. Це навчальний зміст китайської культури, який відчуватиме студент, відокремлений від простого переслідування методів, досягнення мети вдосконалення загальної культурної грамотності студентів та її забезпечення. Традиційне навчання образотворчого мистецтва в Китаї призводить до освітнього співробітництва, покращення координованого механізму освіти.

На сьогоднішній день соціальна економіка Китаю має місце на етапі світової економіки. Він має високу швидкість розвитку у всіх аспектах. Для нашої нації, щоб розвивати нашу навчальну модель для формування талантів на основі власних цінностей китайського мистецтва, а також визначити межі та конотації східних та західних культур. Це ґрунтується на вищезгаданому ХХІ столітті, після дослідження та аналізу історичного досвіду навчальної моделі мистецтва китайської академії, ми повинні робити подальші розвідки.

Список літератури

[1] [Британський] Ніколас Пеффснер. Переклад Лю Пінджі. Історія Академії образотворчих мистецтв [М] Пекін: Комерційна преса, 2015.

[2] Jiang Diankun, Research on Chinese Art Education [M] Beijing: Higher Education Press, 2017. (Цзян Діанкун. Китайські дослідження художньої освіти [М] Пекін: Преса вищої освіти. 2017).

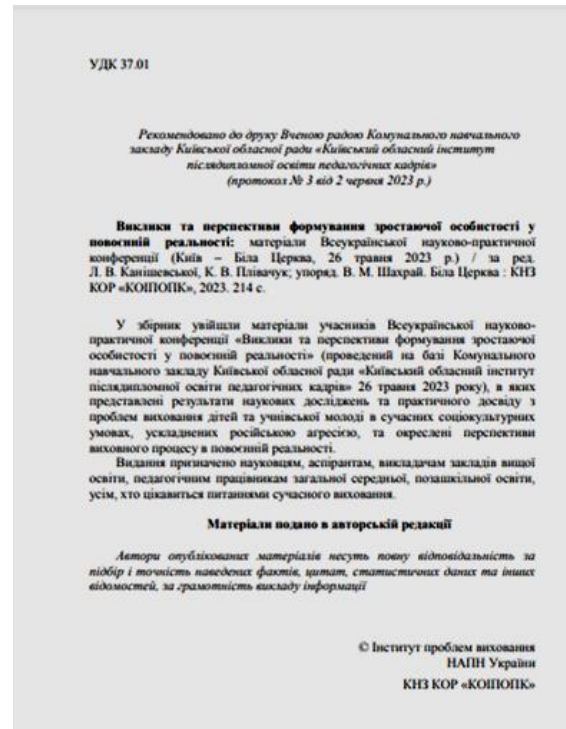
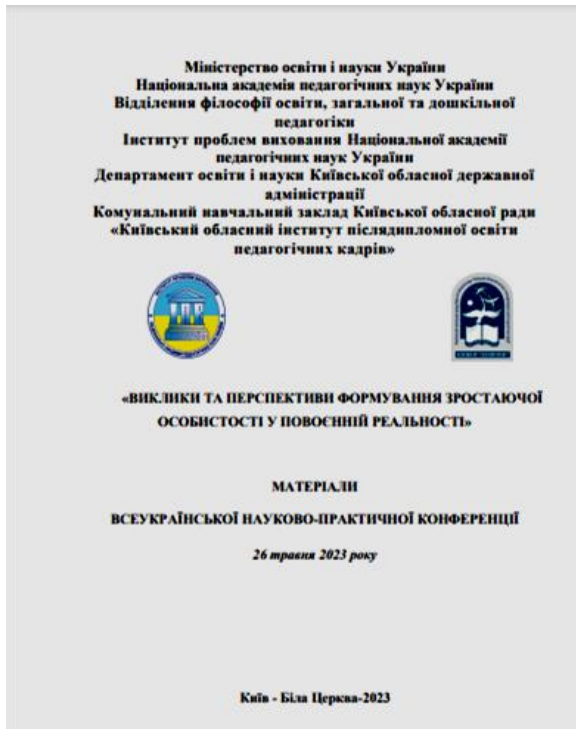
[3] Інь Шаочунь. Якщо говорити про художню освіту [М] Пекін: Видавництво народної освіти образотворчого мистецтва. 2016.

[4] Wu Xiaochuan Lost and Remodeled — Thinking and Research on Constructing the Teaching Mode of Chinese Contemporary Art Education [J] 2012.03. (Мислення та дослідження втрат і переробки Ву Сяочуана — мислення та дослідження конструкції навчальної моделі навчання сучасного мистецтва [J] 2012.03).

[5] Тянь Яо. Дослідження проблем сучасної вищої мистецької освіти [J] 2021.05.

Додаток Д

Стаття «Сторітеллінг у віртуальній художній комунікації в процесі учнів і студентів портретного зображення»

ЗМІСТ	
Адамович І. В. Мова – це рушій для успіху дитини	6
Бачинська С. М. Цифрова екосистема Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів	10
Вихрестенко Ж. В. Технологія партнерства як засіб формування готовності вчителів до групової навчальної діяльності	14
Волниченко І. М. Дитяча література як інструмент формування національної свідомості молодих школярів	18
Гаврилюк В. Ю., Гаврилюк О. М. Формування національно-культурної ідентичності здобувачів позашкільної освіти засобами фольклорно-етнографічної діяльності	22
Гончар Л. В. Виховні проблеми сучасної української сім'ї	28
Димчєва І. М. Організація безпечного та здорового освітнього середовища у повосній реальності	32
Довгань А. І. Оновлення навчальних програм з географії для 6-9 та 10-11 класів	37
Заболотний О. В. Мовленнєва компетентність як складова загальної культури особистості	44
Загурська С. М. Щодо вирішення проблеми подолання особистістю кризових ситуацій	48
Золотаренко В. О. Утвердження української національної і громадянської ідентичності в діяльності молодіжних центрів та просторів	51
Канишевська Л. В. До питання формування безпечної поведінки підлітків у цифровому просторі	56
Ковальова С. В. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу засобами музикотерапії	59
Корнієнко А. В. Методична робота з педагогами в закладі позашкільної освіти	65
Литовченко О. В. Психосоціальна підтримка в умовах війни: роль закладів позашкільної освіти	68
Мартинюк Т. С. Зміна акцентів виховного впливу в нетипових умовах створення безпечного освітнього середовища	71
Мачуський В. В. Інноваційні педагогічні технології в освітньому процесі закладу позашкільної освіти	78
Мищенко А. Д. Розвиток сучасного танцю в Україні в контексті світових тенденцій	82

Морін О. Л. Значення самоактуалізації у формуванні в учнів закладів загальної середньої освіти кмітливості	88
Назаренко Н. С. Відданість. Батьківщина як послання справжнього патріота Анаполія Назаренка	92
Нечера В. Б. Життєстійкість зростаючої особистості як чинник її успішності у повосній реальності	96
Ничкало С. А. Віртуальний медіапростір як джерело оновлення змісту естетичного виховання та мистецького навчання	99
Пащенко Д. І. Шляхи формування у зростаючої особистості імунітету від ідеологічної зазобованості в умовах воєнного стану та в повосній реальності	103
Плівачук К. В. Патріотичне виховання – виховання учнівської молоді на культурно-історичному досвіді українського народу	108
Плівачук О. П. Формування духовно-моральних цінностей вихованців гуртка	114
Прохлацька С. В. Вплив цифровізації на розвиток читальних інтересів учнівської молоді	119
Рагоїна В. В. Патріотичне виховання молодих школярів: акценти й інструменти реалізації	122
Рагоїна В. В., Очеретина Н. В. Твори декоративно-ужиткового мистецтва як засіб розгортання діалогу суб'єктів освітнього процесу в початковій школі	126
Руденко І. В., Фей Цюань. Сторітеллінг у віртуальній художній комунікації в процесі навчання учнів і студентів портретного зображення	129
Семенова Т. М. Волонтерський рух на Київщині в умовах збройної російської агресії	134
Сидоренко В. В. Національно-патріотичне виховання студентської молоді як складова вищої освіти в сучасних реаліях	140
Сидоренко Ю. В. Коучингові технології як засіб підтримки дітей та молоді у психотравмуючих ситуаціях, які викликані російською агресією	145
Скירה Т. С. Військово-патріотичне виховання в контексті мілітарної культури європейства	152
Славинська М. О. Розвиток волонтерської діяльності в закладі загальної середньої освіти	156
Стандік Н. В. Сім'я як середовище виховання дітей	162
Тищенко А. В. Реалізація державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	166

Таким чином, декоративно-ужиткова діяльність у початковій школі на уроках мистецтва представлена різноманітними за тематикою, жанрами творами від відомих українських майстрів і митців, що дозволяє сформувати в учнів шляхом сприймання, обговорення і практичної діяльності ключові та предметні компетентності. Результатом навчання учнів стає мистецька комунікація як важлива навичка вести діалог і поділювати і творчо самовиражатися в ньому.

- Список використаних джерел**
1. Державний стандарт початкової освіти. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BE-%20act>
 2. Комаровська О. Мистецька подіяльність освітнього середовища в контексті художніх цінностей особистості. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2020. Вип. 24. Кн. 1. 259 с.
 3. Рагозіна Н. В., Очеретяна Н. В. Виртуальна виставка дитячої художньої творчості і її трансформація в сучасних освітніх реаліях. *Мистецтво та освіта*, № 4, 2022. С. 54 – 59.
 4. Очеретяна Н. В. Сучасні технології віртуальної реальності у процесі навчання мистецтва молодших школярів. *Modern research in world science. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua"*. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 539 – 545. URL: <https://sci-conf.com.ua/vii-international-scientific-practical-conference/moderresearch-in-world-science-2-4-16-2022-lviv-ukrayina-ghuv/>

СТОРИТЕЛІНГ У ВІРТУАЛЬНІЙ ХУДОЖНІЙ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

І. В. Руденко
Інститут проблем виховання НАПН України
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Фей Цюань
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Пандемія та воєнні дії в Україні змусили переглянути процес освіти і поновити вводити дистанційне навчання за безпеки як учнів, так і студентів.

Методику навчання образотворчого мистецтва для учнів розробляли О. Дячарова, І. Музичкова, Н. Краснова, І. Руденко; для студентів – О. Сова, В. Труш, О. Шевчук та інші. На думку авторів, портрет як жанр образотворчого мистецтва розкриває психологічні, індивідуальні та

129

експресивні характеристики людської особистості, реалізує творчі задуми митця, слугує корекції психоемоційних станів людини.

Науковці Ю. Волкова, Н. Лупак, О. Комаровська, О. Швед та ін., досліджуючи проблему художньої комунікації, стверджують, що відбувається взаємодія як між суб'єктами, так і між об'єктами комунікативного процесу, до яких належать мистецький твір, образ автора, суспільство, історична епоха, художній процес тощо, що сприяє інтерактивному спілкуванню.

Вивчення педагогічно-методичної літератури уможливило виокремити мету та завдання статті, які полягають у використанні сторітелінгу як одного з методів віртуальної художньої комунікації у процесі навчання учнів і студентів портретного зображення.

Віртуальна художня комунікація потребує інноваційні технології та методики навчання. Сторітелінг одна з таких методик. Storytelling – це складне словосполучення. У перекладі з англійської story – це історія, а telling – розповідати. Загалом, сторітелінг [3] означає розповідь історій. Захоплюючі історії сприяють трансляції необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача.

Методику цікавої історії розроблено та успішно випробувано в особистому досвіді Девідом Армстронгом [3], головою міжнародної компанії Armstrong International. У процесі створення сторітелінга він, перш за все, врахував психологічний фактор. Історія свого роду загадка, інтрига, цікавий факт, який значно легше сприймається ніж правила, закони чи директиви. Автор вважає, що коли людина вислухала вас, з'являється впевненість у вашій правоті, чесності, щирості. Тому стає значно простіше переконувати її у чомусь та мотивувати.

Віртуальна художня комунікація при дистанційній формі роботи базується на вербальних та зорових відчуттях, і при цьому нівелиюються інші, що характеризують очне спілкування. Завдяки сторітелінгу (наряду з раціональним сприйняттям інформації задане образне), укріплюються

130

емоційні зв'язки між учасниками навчального процесу і формуються більш якісні взаємостосунки. Сучасна молодь страждає кліповим мисленням. Розповідь історій розвивається динамічно та діє на їхню сенсорну, що підвищує рівень концентрації уваги. Завдяки цікавим оповідям краще засвоюється мистецький тезаурус, мова образотворчого мистецтва, виникнення стилів та напрямів у мистецтві, творчості митців тощо. Вони добре закарбовуються у пам'яті та за потреби відтворюються, що сприяє щирості знань та емоційного навчання.

Сторітелінг у мистецтві стоєється мистецьких цінностей, творчого життя художників, посилює арт-терапевтичний ефект образотворчого мистецтва, допомагає зберегти культуру спадщину людства, сприяє згуртованості та об'єднанню однодумців у співтворчості. В його основі лежить творча увага, що дозволяє створювати нові образи, робити відкриття у новому комбінування. Він є хорошим способом мотивації до образотворчої діяльності, розвитку творчого потенціалу, сприяє арт-корекції, розібратися з власними проблемами за допомогою творчого процесу, стабілізувати емоційний стан, підвищити настрій, подолати нуду та депресію.

Портрет – це зображення людини або кількох людей [1]. Поняття «портрет» дослівно зі старофранцузької мови означає «відтворити риса в рисі». Портрет людини – це справжня історія про її життя, внутрішній світ, хвилювання, професію, походження. Він являється своєрідним спілкуванням, пізнанням і розкриттям духовного світу людини.

Учні і студенти необхідно познайомити з видами та типами портретів. Залежно від кількості моделей портрет може бути одинарним, парним (дві моделі) або груповим (якщо моделей більше). Владу чи багатство портретуемого підкреслює парадний портрет. Навпаки, інтимний (від фр. слова, що означає «найглибший», «внутрішній») або камерний (від лат. слова «камера» – кімната) портрет дозволяє «зазирнути» в душу людини, відтворити її такою, якою її сприймають рідні та близькі, колеги тощо.

131

Алегоричний (від грец. слова «алегорія» – інакомовлення) портрет зображує людей в образах античних богів і богинь. Розкриваючи алегоричний портрет, доречно стелати історія про соціальний уклад людей Давньої Греції, де усі чоловіки хотіли бути хоч трохи схожими на Зевса або Гермеса, а жінки – на Венеру. Вона продовжується дискусією: «Чому такі портрети мали велику популярність?»

За технікою виконання портрети поділяються на графічні, живописні, скульптурні, декоративні. Також вирізняють стилізові особливості портретів за епохами та течіями в мистецтві такі як: готичний, бароко, модерн, авангард та інші. Бажання розкапати про свій внутрішній світ дуже часто поєднується з неможливістю виразити це словами, що й відображається в автопортрети художника.

З метою усвідомлення учнями поняття «портрет» є цікаві приклади з казкової історії М. Носова «Про Незнайку-художника», «Про художника Тюбика». Після оповіді, важливо поміркувати: «Що призвело до однакового зображення різних за характером та зовнішністю дівчаток? Чому у зображенні людини потрібно дотримуватися її характерних особливостей? Тощо». Цікавим завданням для учнів стане створення об'ємних портретів (скульптура) з овочів та фруктів. Завдання мотивують розповіддю про фруктових та овочевих чоловічків за казковою історією Джанні Родарі «Пригоди Цябуліно».

Для студентів інтригуючою історією прозвучить розповідь про італійського художника Джузеппе Арчимбольдо, який створював дивні портрети знаних людей свого часу, складені з дарів природи. У них присутні гумор, сатира, гротеск, що надають особливий вигляд портретам. Завдання передачають використання мотивів Арчимбольдо, зокрема, переведення портретного зображення на площині в об'ємний портрет.

Поняття «силуетний портрет» відноситься до графічного зображення. Його розкриває історія про французького міністра фінансів Етьєна де Силуэта (XVI ст.) [4].

132

Портрети розрізняють за поворотом голови – в анфас, профіль та у три чверті. Для того щоб учні та студенти краще сприйняли поняття, які стосуються портрета, слухає історія-загадка «Король і художник» [2] на засвоєння повороту голови портретуемого. Вона завершується запитанням: «На вашу думку, як художник намалював портрет, що відповідає поставленим умовам Короля?» Важливий ігровий момент для учнів. Вчитель на слайді вписує різні відповіді з номером. Учні, в особистий чат вчителя, присилають номер відповіді. Студенти свою відповідь малюють і виставляють до екрану. Завершується історія-загадка аргументацією правильної відповіді (для учнів) або зображення (для студентів).

Формати портретів включають зображення голови, погруддя, пояси, по стегна, по коліні, на весь зріст. Наприклад, задача зображення головного портрету чи погруддя вирішується завдяки вивченню пропорцій обличчя. Доречним буде розповідь історію-порівняння: піс схожий на грушу, говорчи «очне яблуко», ми асоціюємо цей фрукт з хвостиком та дончиком, який незначе брови, щоки схожі на персики, уста – корали, зуби – перлини.

Портрети розрізняють на історичні, костюмовані, міфологічні, алегоричні, посмертні, парадні, ігрові.

Звичайно, при віртуальній художній комунікації (дистанційне навчання) необхідно підготувати презентацію, в якій розповідь історії уявляється відповідними зображеннями.

Отже, сторітелінг – інструмент, який допомагає доносити ідеї і розкриває цінність речей, явищ життя за допомогою історій.

Віртуальна художня комунікація завдяки сторітелінгу набуває емоційності, посилюється арт-терапевтичний ефект образотворчого мистецтва, засвоюється мистецький тезаурус щодо портретного жанру у дистанційному навчанні.

Портретний жанр є важливою ланкою у зростанні дитини до впевненої в собі людини, яка прагне творчого розвитку у будь-якому виді діяльності.

133

Творчий портрет дозволяє учням і студентам передати внутрішній світ людини й створити художній образ через власні почуття та емоції.

Подальшого дослідження потребує віртуальна художня комунікація у навчанні учнів і студентів видів та жанрів образотворчого мистецтва завдяки інших методик.

Список використаних джерел

1. Портрет. Галіна Сотська, Тетяна Шмелова. Словник мистецьких термінів. Херсон: Видавництво «Стар», 2016. С.14.
2. Руденко І. В. Людина — портрет Вєсайту. Мистецтво та освіта. Наук.-метод. журнал Київ, 2001. № 1. С. 17-19.
3. Сабіза І. В. Сторітелінг — ефективний метод навчання та виховання. Всеукраїнська наук.-практ. конф. [Практика роботи сучасного вчителя: інноваційні розробки та традиційні методики] (Вінниця, 5 травня 2020 р.). Вінниця: Центр Прогресивної Освіти «Гезетум», 2020. URL: <https://proforum.org/library/storitelng-efektivnyy-metod-nauchannya-ta-vihovannya/>—text
4. Таємство слова с. 73. Ми вкладаємо тепер позитивний зміст... Веб-сайт. URL: <http://bookshare.net/index.php?id=44&category=humanities&author=shovet&book=1990&page=73>

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ НА КИЇВСЬКІЙ ВІСНОВІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Т. М. Сценюва
Київська обласна рада

Волонтерство – це ініціатива та самоорганізація пересічних громадян, що працюють на добровільній основі на благо інших в багатих державах світу, і яка розвивається поза державним апаратом.

Лаконічно і водночас вичерпно визначає сутність поняття слова «волонтер» глумачиний словник української мови: «Словотвір волонтер – добровільний помічник; людина, яка цілком безоплатно займається громадською діяльністю, працює у сиротинцях, притулках для неповнолітніх, школах-інтернатах, будинках престарілих, допомагає війську тощо» [5]. Відповідно, термін «волонтер» походить від французького *volontaire* (добровольць), яке в свою чергу заимовано з латинського = *voluntarius* (*voluntas* – вільне волевиявлення, *volō* – бажання, намір). Тобто волонтерство – добровільна безкорисна суспільно важлива діяльність[1].

134

Процацька Софія Валентинівна, вихованка Скви́рського ЦДЮТ, учениця 10 класу Скви́рського академічного ліцею інформаційних технологій «Перспектива» Скви́рської міської ради, член МАН України

Равіна Вікторія Валентинівна, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Руденко Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, доцент кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

Сценюва Тетяна Миколаївна, заступник голови Київської обласної ради, доктор філософії в галузі управління

Сидоренко Віталій Вікторович, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», кандидат юридичних наук, доцент

Сидоренко Юлія Вікторівна, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, викладач психолого-педагогічних дисциплін КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Скородя Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Славінська Марина Олександрівна, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Стаднік Надія Вікторівна, старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», кандидат педагогічних наук

Тищенко Анна Володимирівна, методист відділу суспільствознавчих предметів КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Тельчак Світлана Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Федоренко Тетяна Євгенівна, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Фей Цюань, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Харченко Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

212

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПОВОСНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Київ-Біла Церква, 26 травня 2023 р.)

Текст друкується в авторській редакції

214

Додаток Е

Сертифікати учасника науково-практичних конференцій

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧІНИ
 ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ
 РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТВОРЧИЙ ЦЕНТР
 ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ І МАЙСТЕРНОСТІ
 ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
 ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗУНА НАПН УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
 МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ

PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
 FACULTY OF ARTS
 REGIONAL SCIENTIFIC AND CREATIVE CENTER
 OF ART EDUCATION AND SKILLS
 IVAN ZYAZUN INSTITUTE OF PEDAGOGICAL EDUCATION
 AND ADULT EDUCATION OF UKRAINE
 INSTITUTE OF A GIFTED CHILD OF NAPS OF UKRAINE
 INSTITUTE OF PROBLEMS OF EDUCATION OF NAPS OF UKRAINE
 INTERNATIONAL CHORAL CONDUCTORS FEDERATION

СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

учасника

IX Міжнародної науково-практичної конференції
 «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:
 ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

of the participant

IX Aninternational scientific-practical conference
 «THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
 ASPECTS OF ART EDUCATION:
 ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECTS»

Загальна тривалість заходу - 15 годин

Фей ЦЮАНЬ

23-24 листопада 2022 року
 м. Умань, Україна

Fei TSIUAN

November 23-24, 2022
 Uman, Ukraine

В.о. декана факультету мистецтв,
 кандидат педагогічних наук, доцент
 Інна ТЕРЕШКО

Acting Dean of the Faculty of Arts,
 Candidate of Pedagogical Sciences,
 Associate Professor
 Inna TERESHKO

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
 КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕРТИФІКАТ

засвідчує, що

ФЕЙ ЦЮАНЬ

22 березня 2023 року взав(-ла) участь у

Міжнародній науково-практичній конференції
 "ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ"
 в рамках V Міжнародного симпозиуму
 СОЦІАЛЬНИЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ

6 годин (0,2 кредита)

Проректор НАУ
 Світлана ТІМКІНА

Декан ФЛСК
 Наталія ЛАДОГУБЕЦЬ

22 березня 2023 року, Київ