

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>
World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2023, Том 14, № 3 / 2023, Vol. 14, Iss. 3 <https://sfk-mn.ru/issue-3-2023.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK323.pdf>

DOI: 10.15862/46KLSK323 (<https://doi.org/10.15862/46KLSK323>)

5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Каменец, А. В. Роль каллиграфии в культурно-образовательном пространстве Китая / А. В. Каменец, Ш. Фэн // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2023. — Т. 14. — № 3. — URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK323.pdf> DOI: 10.15862/46KLSK323

For citation:

Kamenets A.V., Feng Sh. The role of calligraphy in the cultural and educational space of China. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2023; 14(3): 46KLSK323. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK323.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.) DOI: 10.15862/46KLSK323

В связи с завершением работы над диссертацией я хотела бы поблагодарить, во-первых, свою семью — отца и мать, которые оказывали мне финансовую и моральную поддержку. Во-вторых, я хотела бы поблагодарить мою помощницу, русскую девушку, которая помогла мне в написании моей работы, объясняя грамматику и орфографию русского языка. Наконец, я хотела бы поблагодарить своего мужа, который взял на себя решение бытовых проблем, чтобы я могла спокойно читать литературу и писать диссертацию. Их любовь и поддержка всегда являются для меня самой большой мотивацией для движения вперед. Я хочу от всего сердца выразить им свое глубокое уважение и самую искреннюю благодарность! Спасибо всем!

УДК 003.077

Каменец Александр Владленович

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Москва, Россия
Профессор
Доктор культурологии
E-mail: kamenez.a@rambler.ru

Фэн Шуан

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: 1404685770@qq.com

Роль каллиграфии в культурно-образовательном пространстве Китая

Аннотация. Каллиграфия, являясь одним из национальных сокровищ традиционной китайской культуры и национальным культурным наследием Китая, имеет долгую и глубокую историю и несет в себе мудрость и эмоции китайского народа. В настоящее время каллиграфия имеет достаточно высокий статус в китайской культуре и образовательной деятельности, а на данном этапе она поднялась до уровня национальной культурной политики. Министерство образования четко определило, что обучение каллиграфии должно быть доведено до уровня передачи прекрасной традиционной китайской культуры. Колледжи и университеты должны проводить качественное обучение искусству каллиграфии, осуществлять наследование и продвижение искусства каллиграфии, вносить вклад в художественное и культурное процветание Китая.

В данной статье подробно рассматриваются искусство и культура китайской каллиграфии, используется методология междисциплинарного перекрестного исследования этого культурного феномена, включающая историю искусств, историю культуры, психологию,

эстетику и философию. Изучение каллиграфии играет множество ролей, самая важная из которых — помочь узнать и понять прекрасную традиционную культуру родины, стимулировать чувство самобытности и гордости за национальную культуру. В статье отмечается, использование каллиграфического художественного образования играет первостепенную роль в развитии художественных навыков людей, воспитании чувств и повышении эстетических качеств. Изучая и осваивая искусство каллиграфии, представители самых различных этносов и народов могут лучше понять и освоить традиционную культуру китайской нации, ее духовные традиции, осознать значение Китая для мировой культуры и цивилизации. Китайская каллиграфия служит также важной платформой для культурного обмена между Китаем и зарубежными странами, способствует наследованию и развитию мирового культурного разнообразия.

Данная статья является частью моего диссертационного исследования.

Ключевые слова: китайская каллиграфия; искусство; культура; образование; эстетический интерес; духовный смысл; культурное наследие

Введение

В истории Китая искусство каллиграфии занимает важное место, способствует формированию творческой индивидуальности всех, кто в той или иной форме приобщается к этому искусству; способствует общекультурному и эстетическому развитию личности [1]. В то же время именно эстетическая составляющая китайской каллиграфии и ее роль в китайской и мировой художественной культуре все еще недооценивается, что выражается в виде распространенной тенденцией подхода к этому культурному феномену как просто одной из форм письменности, типографского искусства, но не как к самостоятельному виду изобразительного творчества и воплощению ценностного и духовного содержания китайского культурного наследия. Однако в современной культурной и социальной жизни Китая каллиграфия по-прежнему играет важную роль, и поэтому приоритетной задачей общегосударственной значимости является сохранение сложившихся культурных традиций и лучших образцов наследия искусства красивого иероглифического письма великих мастеров.

Среди главных особенностей каллиграфии как явления культуры можно выделить две:

- Наличие в каллиграфии эстетических свойств. Письменность в древнем Китае развивалась постепенно, от начертаний пиктограмм на костях животных до изящного написания иероглифов с тушью на особой бумаге. Пройдя долгий путь эволюции, каллиграфия постепенно обрела статус благородного искусства, в котором было отражено мировоззрение китайского народа. Любые тексты — объявления, письма, административные документы, рукописи и др. — были объектами передачи текстовой информации и одновременно отражением искусства, которое может доставлять эстетическое наслаждение.
- Духовно-нравственная глубина. Социально и культурно значимый смысл и глубинное содержание каллиграфии лежит далеко за пределами простого начертания иероглифов и линий. Сам процесс написания иероглифов дает возможность человеку погрузиться в процесс духовного самопознания, выразить собственные мироощущения и ценностно-мировоззренческие установки, что является одним из важнейших условий приобщения к достижениям китайской культуры.

Каллиграфия, как показывает опыт ее изучения на самых различных уровнях, является нечто большим, чем искусство. Это — философия, эстетика, этика, мировоззрение, выраженные в форме иероглифов. Сочетания глубины духовного содержания и эстетических качеств соответствующей каллиграфии может добиться только настоящий профессионал, для

которого кисть будет практически продолжением руки, проявлением осмысленных движений, в которых выражается внутренний мир того или иного каллиграфа. Каллиграфия является стимулятором для духовного самопогружения личности, ее сосредоточенности на вечных темах бытия и сознания человека, освобождением от излишней суеты, препятствующей реальному духовно-культурному развитию человека. В связи с этим внешняя «красивая оболочка» иероглифов как главная цель каллиграфии, к которой тяготеют некоторые из современных каллиграфов, никак не передает истинную философию, культуру и эстетику этого искусства и его связь с древними культурными традициями и философией Поднебесной.

Методика исследования

В исследовании роли каллиграфии как культурно-образовательного феномена использовался междисциплинарный подход, включивший в себя достижения истории культуры, искусства, искусствоведения, психологии, философии, этики, религиоведения и других научных дисциплин в контексте культурологической научной предметности. Само искусство каллиграфии рассматривалось с позиций системного подхода, предполагающего изучение этого явления с позиций взаимосвязей культурного и социального развития личности, процессов освоения культурного и духовного наследия, а также трансляции достижений китайской культуры в современном обществе.

Результаты исследования

Китайская каллиграфия, как показывает ее изучение в качестве явления культуры, представляет собой аккумуляцию и механизм трансляции китайского духовно-культурного наследия, востребованного не только китайским обществом, но и современной цивилизацией [2]. Искусство китайской каллиграфии воплощает в себе суть традиционной культуры и древнего философского мышления, которое остается актуальным в современном Китае, так как основано на основных идеях конфуцианства, даосизма, достижений других философско-мировоззренческих учений. Независимо от разнообразия целей, которые преследуют те, кто изучает и осваивает китайскую каллиграфию, искусство написания китайских иероглифов составляет одну из основ национально-культурной идентичности и самобытности китайского народа, признанных во всем мире [3]. Специальные исследования показывают также, что китайская каллиграфия положительно влияет на здоровье человека, которое в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения обеспечивается взаимосвязью физического, психического и социального благополучия человека. Этот результат может достигаться и с помощью каллиграфии. Наблюдения за людьми, погруженными в процесс создания каллиграфического письма, показывают, что здесь укрепляется физическое и психическое здоровье человека благодаря укреплению различных мышц рук, оптимистическому мироощущению, переживанию различных эстетически окрашенных эмоций. Более того, приобщающийся к этому искусству создает и новую комфортную для себя социальную реальность внутреннего единства со всем человечеством, противостоящую обыденной реальности с ее повышенной тревожностью, агрессивностью, невротичностью. Плавные и ритмичные движения кистью и пером способствуют укреплению нервной системы, а также мышц рук. В сущности, искусство красивого письма очень похоже на гимнастику. Практические занятия по каллиграфии позволяют человеку сосредоточиться лишь на движениях руки и процессе начертания линий, забыв про бытовые проблемы, тревоги и заботы внешнего мира. Каллиграфия также способствует укреплению нейронных связей мозга и развивает внимательность и чувство метроритма. Особенно развитие этих качеств требуется больным с различными поведенческими, психологическими и социальными отклонениями.

Благодаря китайским иероглифам сохраняется и транслируется культура сохранения духовного, психического и физического здоровья, особенно значимая для представителей старшей возрастной группы, значимой как носителя духовных, культурных традиций и духовного опыта, осваиваемого более молодыми поколениями.

Как показывает опыт Юй Вэня, директора одной из Пекинских центральных школ, занятия каллиграфией также положительно сказываются на состоянии детей, у которых диагностированы РАС (расстройства аутистического спектра) и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Они становятся более спокойными и сконцентрированными, что позволяет сократить психологическую дистанцию между обычными детьми и детьми с расстройствами. Ху Бинь, преподаватель, работающий в этой же школе, также подтверждал положительное воздействие каллиграфии на таких учеников. Тем самым создаются условия для полноценного приобщения к культуре и образованию этой группы учащихся.

Существуют также исследования, которые демонстрируют эффект занятий каллиграфией и у людей с тяжелыми заболеваниями физического характера. Так, Онкологический центр крупной университетской больницы в провинции Гуандун провел рандомизированное контролируемое исследование, в котором участвовало 287 человек с раком носоглотки. Их разделили на три группы — группа прогрессивной мышечной релаксации и обучения управляемому воображению, группа каллиграфического письма и контрольная группа.

Результаты проведенной работы показали, что практика каллиграфии постепенно снижала артериальное давление и частоту дыхания. Как занятия каллиграфией, так и релаксация имели определенное облегчение симптомов и улучшение настроения у пациентов с раком носоглотки. Также, благодаря практике искусства красивого письма, у пациентов повысился уровень концентрации и облегчились нарушения настроения. Современные исследования статистических данных по возрасту каллиграфов показали, что, в среднем, они живут на 11,9 лет дольше. Это еще одно подтверждение того, что каллиграфия может влиять, в том числе, и на физическое здоровье человека и способствует долголетию.

Осознавая эту проблему, люди, так или иначе связанные с каллиграфией, будь то политические лидеры, художники или просто любители, стараются бороться с примитивизацией каллиграфии и сохранить ее истинное предназначение для будущих поколений. Таким образом, современная каллиграфия имеет четыре функциональных значения: социальное, культурное, международное и гуманистическое.

Каллиграфия всегда обязательно входила в программу обучения императоров Древнего Китая. Ее также осваивают чиновники современной КНР. Выявлена также зависимость между искусством каллиграфии и развитием у личности интеллектуальных, моральных и волевых качеств, а также качеством современного общего образования. Каллиграфия способствует формированию нравственного самосознания, здоровому развитию тела и духа человека, формированию художественной культуры, помогает быстрее адаптироваться к условиям общественного развития [4].

Каллиграфия выражает уникальный внутренний мир художника, предполагающий наличие творческой индивидуальности, наличие самостоятельных мироощущения и психологических состояний [5]. Исторически сложилось так, что каллиграфы разных эпох при написании каллиграфии выстраивали свою собственную теоретическую систему, уходящую корнями в идейную и культурную почву конфуцианства, буддизма и даосизма и отображенную в уникальной форме каллиграфического искусства, утверждающую, что эстетические субъекты осуществляют некое общение с собой и всем сущим через внешнюю форму тушевых линий и т. д. и реализуют трансцендентность духа через накопление внутреннего пути [6].

Обсуждение

Каллиграфия, являясь национальным достоянием, имеет стабильную массовую аудиторию и ценится как молодыми, так и пожилыми людьми [7]. Китайские иероглифы в своей совокупности выражают общегосударственную идеологию, духовно-нравственные традиции и дух гуманизма, составляющие основу современной китайской культуры и одновременно важный ресурс китайской модернизации [8]. С помощью каллиграфии с древних времен можно было распознать культуру той или иной личности, характер человека, познавать окружающий мир [9].

В каллиграфии по-прежнему распознается конфуцианская сущность «благородного мужа», наиболее существенные черты личности того или иного каллиграфа. Сохранению традиций каллиграфического письма уделяется особое внимание Министерством образования Китая [10]. Каллиграфия с момента своего возникновения и до сегодняшнего дня прошла сложный путь, сначала в составе дисциплины изобразительного искусства, а затем и китайской живописи, став самостоятельной дисциплиной [11]. С развитием национальной культурной политики и повышением качества образования в колледжах и университетах культуре и искусству каллиграфии в колледжах и университетах уделяется все больше внимания [12]. В дальнейшем были предприняты усилия по развитию и распространению каллиграфического образования путем обогащения формы обучения каллиграфии, оптимизации содержания обучения каллиграфии, создания платформы для всестороннего обучения и укрепления преподавательского состава [13].

В высших учебных заведениях существуют курсы китайской каллиграфии, которые готовят высококвалифицированных каллиграфов, в средних школах проводятся занятия по практике этого вида искусства, а в начальных школах — еженедельные уроки. Дети также могут посещать внеклассные занятия. Работают музеи, выставки современной каллиграфии и др.

Все эти инициативы со стороны государства значительно повлияли на развитие и распространение каллиграфии в культурно-образовательной среде. Дальнейшее ее продвижение среди подрастающего и молодого поколения стало возможно благодаря проведению разного рода выставок и конкурсов как в регионах, так и по всей стране. К примеру, ученики начальных и средних школ Китая могут принять участие в ежегодном Всекитайском конкурсе. Состязания проводятся не только для детей и подростков, но и для пожилых людей, например, популярностью пользуется Национальный конкурс каллиграфии и живописи.

Однако ключевой проблемой современной китайской каллиграфии становится такое явление, как «соревновательность». Из-за увеличения различных выставок и конкурсов по каллиграфии началось обеднение внутреннего содержания произведений, стал теряться смысл и преемственность. Авторы начали концентрироваться на внешней форме выражения, а не на самом процессе, что привело к пренебрежению совершенствованием этических и моральных качеств. Быстрый ритм современного мира и нехватка времени изменили изнутри саму концепцию каллиграфического искусства.

С другой стороны, зачастую конкурсантам приходится подстраиваться под систему оценок жюри и менять черты собственного стиля, иначе это может помешать победе в соревновании. Эта проблема повсеместная, поскольку вместо того, чтобы приветствовать новаторские тенденции, общество поощряет культурную стагнацию и обесценивает каллиграфический принцип свободы, красоты и естественности, пропагандируя примитивное отношение к древней традиции. Другой важной проблемой является несоблюдение авторского права некоторыми недобросовестными каллиграфами. Бывали случаи, когда на выставках

появлялись произведения, скопированные с уже существующих. Имели место прецеденты, когда люди платили каллиграфам для того, чтобы те выполнили за них работу.

Тем не менее, даже несмотря на внешние препятствия, искусство красивого письма продолжает развиваться в условиях современного мира. На ее эволюции не могла не сказаться глобализация, и современным мастерам приходилось находить новые формы и средства выражения. По-настоящему губительным для современной каллиграфии является лишь тенденция, когда для авторов важна исключительно визуальная часть. Часто в подобных произведениях не имеет значения ни содержание, ни наработанные годами навыки, ни финальные результаты работы. Такой тип современной каллиграфии не может отражать истинную природу данного искусства. Благодаря многочисленным курсам обучения каллиграфии и группам по интересам среди местных школ и сообществ, а также различным каллиграфическим конкурсам, выставкам и аукционам, можно с уверенностью сказать, что сегодня наступил новый век китайской каллиграфии.

«Каллиграфическое образование» можно понимать как в узком, так и в широком смысле слова. В узком значении каллиграфия рассматривается как изящно-декоративное оформление знаков. Более широкое понимание означает изучение каллиграфии в контексте всей китайской истории и культуры письменности, ее наследование и изучение [14].

Каллиграфия представляет собой главный механизм наследования традиционной китайской культуры [15]. Каллиграфическое образование содержит в себе сущность традиционной китайской культуры, а также несет в себе действенное наследование китайской национальной идентичности и культурного духа [16]. Поэтому активное развитие обучения каллиграфии является важной инициативой, позволяющей каждому обучающемуся овладеть основными навыками письма и восприятия искусства каллиграфии, а также способствует наследованию и творческому освоению традиционной китайской культуры [17].

Заключение

Китайская каллиграфия процветает, демонстрируя всему миру долгую историю и глубину китайской иероглифической культуры. В настоящее время, когда традиционная китайская культура активно развивается, а ее подтекст и дух становятся все более ощутимыми, обучение каллиграфии приобретает еще большую ценность как пример гуманистического мировоззрения. Традиционная китайская культура — это основа менталитета китайского народа, это также мощная «мягкая сила» во взаимоотношениях с другими государствами, где китайскому каллиграфическому искусству принадлежит важная роль [18]. Преподавание каллиграфии стало одной из важных задач в учреждениях культуры и образовании педагогов, предполагающее глубокое понимание истории и культуры Китая, традиций искусства каллиграфии. Благодаря каллиграфии, Китай является одним из мировых культурных лидеров, воспитывающим людей культурой и возвращающим в них красоту [19].

В современном мультикультурном мире интеграция обучения каллиграфии в культурное образование стала общей тенденцией, что положительно сказывается на наследовании и развитии традиционной китайской культуры, а также закладывает прочный фундамент для китайского образования, позволяющего выращивать все больше талантов [20]. Каллиграфия играет важную роль и в современном китайском обществе. Благодаря каллиграфии человек приобретает художественную культуру, эстетический вкус, благородный нравственный облик, строгий стиль обучения и усидчивость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu Haiheng. Обучение искусству каллиграфии в колледжах и университетах с точки зрения культурного наследования / Chinese Journal of Education, 2023(02) — 154.
2. Xing Yuanxin. О распространении искусства каллиграфии в сетевой среде / Художественное образование, 2019(6) — 151–152.
3. Zhang Jinwei, Ban Jin. Обучение искусству каллиграфии в колледжах и университетах с точки зрения культурного наследования / Journal of Kaifeng College of Education, 2010 — 30(04) — 43–44.
4. Xue Meijie. Использование теории контекстной педагогики в обучении искусству каллиграфии в колледжах и университетах в условиях чайной культуры / Fujian Tea, 2021 — 43(03) — 112–113.
5. Fan Yuguang. A Study on the category system of calligraphy aesthetics / Hebei University, 2019. URL: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2019&filename=1019869586.nh>.
6. Chang Xinyue. Философские последствия эстетики каллиграфии. Партийная школа Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 2020. URL: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2022&filename=1020134598.nh>.
7. Tang Linshu. Как повысить профессионализм и популярность массовой культуры в художественных музеях на примере каллиграфии / Couplet, 2023 — 29(08) — 25–27.
8. Qiu Shudong. Распространение, наследование и инновации китайской каллиграфической культуры / People's Forum, 2023(07) — 104–106.
9. Chen Caikun. Анализ философского смысла и качеств личности, представленных в искусстве каллиграфии / Красота и эпоха, 2020(07) — 94–95.
10. Dong Zhiming. Укрепление образования в области искусства каллиграфии и наследование китайской традиционной культуры / Chinese Journal of Education, 2023(S1) — 80–82.
11. Jin Dan. Диалектическая связь между культурой и искусством в построении дисциплины каллиграфии / University Calligraphy, 2023(02) — 42–43.
12. Qin Qin. Наследование и инновации искусства каллиграфии в области университетской культуры / Journal of Suzhou College, 2019 — 34(11) — 56–59.
13. Liao Yi. Исследование обучения искусству каллиграфии в высших профессиональных колледжах под порогом традиционной культуры / Liaoning Silk, 2020(03) — 33–34.
14. Huang Huang. Образование в области каллиграфии в условиях современной культурной трансформации / Chinese Calligraphy and Painters, 2023(05) — 87–90.
15. Dong Jiao. Наследование китайского каллиграфического искусства и продвижение превосходной традиционной культуры / Liaoning Education, 2022(13) — 51–54.
16. Liu Yuhua. Сочетание "китайской иероглифической культуры" и "обучения каллиграфии" / Chinese Character Culture, 2022(22) — 42–44.

17. He Yujuan. Обучение каллиграфии в классе, наследование китайской превосходной традиционной культуры / Форум базового образования, 2023(05) — 53–55.
18. Song Yang. Исследование пути интеграции каллиграфии в гражданское и политическое образование в колледжах и университетах с точки зрения культурного воспитания — на примере совместного воспитания "гражданское и политическое образование + каллиграфия" в колледже искусств и литературы Хунаньского нормального университета / Inner Mongolia Education, 2022(02) — 15–18+35.
19. Chen Shaofang. Inheriting the Art of Calligraphy, Promoting Chinese Culture. National Teachers' Scientific Research Special Fund Scientific Research Achievements (VIII) / National Teachers' Scientific Research Fund Management Office, 2017: 2.
20. Zhang Wei. Анализ пути интеграции обучения каллиграфии в культурное образование в условиях мультикультурной среды / Environmental Engineering, 2023 — 41(05) — 257.

Kamenets Alexander Vladlenovich

Russian State Social University, Moscow, Russia
E-mail: kamenez.a@rambler.ru

Feng Shuang

Russian State Social University, Moscow, Russia
E-mail: 1404685770@qq.com

The role of calligraphy in the cultural and educational space of China

Abstract. Calligraphy is one of the national treasures of traditional Chinese culture and the national cultural heritage of China, which has a long and deep history and carries the wisdom and emotions of Chinese people. At present, calligraphy has quite a high status in Chinese culture and educational activities, and at this stage, it has risen to the level of national cultural policy. The Ministry of Education has made it clear that the teaching of calligraphy should be raised to the level of transmitting the beautiful traditional Chinese culture. Colleges and universities should provide quality teaching of the art of calligraphy, carry out the inheritance and promotion of the art of calligraphy, and contribute to the artistic and cultural prosperity of China.

This paper elaborates on the art and culture of Chinese calligraphy, utilizing the methodology of interdisciplinary cross-study of this cultural phenomenon, including art history, cultural history, psychology, aesthetics and philosophy. The study of calligraphy plays many roles, the most important of which is to help learn and understand the beautiful traditional culture of the motherland, stimulate the sense of identity and pride in the national culture; secondly, the use of calligraphic art education to develop people's artistic skills, nurture feelings and enhance aesthetic qualities. By studying and mastering the art of calligraphy, people of various ethnicities and peoples can better understand and master the traditional culture of the Chinese nation, its spiritual traditions, and the Chinese culture.

This article is part of my dissertation research.

Keywords: Chinese calligraphy; art; culture; education; aesthetic interest; spiritual meaning; cultural heritage