Прісич Н.М.,

учитель художньої культури та мистецтва,

учитель-методист

Шевченківської спеціалізованої

загальноосвітньої школи-інтернату

з поглибленим вивченням предметів

гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

Тема уроку: **Китайський живопис – синтез зображення, поезії, каліграфії, друку. Японське мистецтво гравюри.**

Мета уроку: формування ключових компетентностей:

* *вміння вчитися*: планувати свої дії, орієнтуватися в часі та раціонально його використовувати, доводити роботу до кінця; розвивати образно-асоціативне мислення; вчитися обґрунтовувати свою думку; здійснювати самооцінку і самоконтроль;
* *інформаційної компетентності:* вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; вміти добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;
* *міжпредметної естетичної компетентності:* вміти давати естетичну оцінку художнім творам; бути спроможним аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення світової культури; вміти цінувати і берегти красу, створену митцями;
* *предметних мистецьких компетентностей:* ознайомити учнів з особливостями жанрів китайського та японського живопису, архітектури, їх філософським навантаженням та символікою; розвивати навички групової та індивідуальної роботи; розвивати пізнавальну й творчу активність, естетичний смак; вчитись використовувати набуті знання і вміння для розширення кругозору і усвідомленого формування особистого культурного середовища; виховувати інтерес та шанобливе ставлення до пам’яток далекосхідної культури.

Тип уроку: урок-екскурсія

Обладнання: мультимедійна презентація, фрагменти китайських музичних творів, китайська національна лялька, японська паперова парасоля та віяло, китайська чашка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Згадаємо слова В.Г. Бєлінського: **Людина боїться тільки того, чого не знає, знанням перемагає будь-який страх.** Тож прагненням до знань повинне бути сьогодні нашим поводарем на уроці.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Актуалізація набутих знань

Учитель:

Вправа «Мозковий штурм»:

* Що ми вкладаємо у поняття «Схід»?
* Як ви гадаєте, чим відрізняється культура країн Сходу від країн європейських?
* Уявіть, що ви раптом опинилися у якійсь східній країні. На що в першу чергу впаде ваш погляд?
* Які асоціації викликає у вас Далекий Схід?

Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до древніх і загадкових країн на сході, що подарували світові багато винаходів, якими людство користується і до цих пір. В цих країнах вперше винайшли колесо, порох, компас, папір, віяло, швидкісну залізницю, DVD, CD-R, факс, порцеляну та ще багато інших речей. Ніхто з вас не догадався, куди ми відправимось? Ми відправимось у незвичні Китай та Японію. А тема нашого уроку – **«Китайський живопис – синтез зображення, поезії, каліграфії, друку. Японське мистецтво гравюри»**

(Слайд №1).

Чарівний світ Сходу вабить, хвилює, надихає… Він багатоликий і де в чому досі лишається недосяжним для західного розуміння. Занурмося в таємничість культури і мистецтва Китаю та Японії.

І так, запрошую вас на борт авіалайнера, який доставить нас спочатку в столицю Китаю – стародавнє місто Пекін.

Китай або Піднебесна імперія, як з незапам'ятних часів китайці називали свою державу, розкинулася на неосяжних просторах Східної та Центральної Азії ***(Слайд №2).*** Це третя за величиною країна в світі, після Росії і Канади. Її територія становить понад 9000 квадратних кілометрів. Китай відрізняється великою різноманітністю рельєфу і клімату. Тут розташовуються найвищі в світі гірські хребти і великі річкові долини, є великі низовини з вологим кліматом і спекотні безводні пустелі. Але гори становлять невід'ємну частину китайського пейзажу. Тут в долині річки Хуанхе близько 6000 років тому зародилася одна з найдавніших цивілізацій, яка вплинула на розвиток всіх народів, що населяють країни Далекого Сходу.

Природа, за уявленнями китайців, є еталоном прекрасного, утіленням світобудови, основним об’єктом і невичерпним джерелом творчого натхнення митців. Саме через природу китайці намагалися осмислити основні закони буття.

Можливо, саме тому особливістю традиційного китайського живопису була відмова від копіювання зовнішнього світу. З давніх часів він утілює традицію, засновану на вдумливому спогляданні природи, пошуку певних сенсів, пере-творенні зовнішнього, видимого, у внутрішній стан.

Наш авіалайнер починає спуск. Увага, ми здійснюємо посадку в аеропорту столиці Китаю - стародавньому місті Пекін. Нас тут зустрічають екскурсоводи.

Екскурсовод 1:

Ніхао! (Привіт) Рада вас вітати на славетній китайській землі, а саме в столиці Китаю.

З 1421 року Пекін є столицею держави, де зосереджено безліч культурних і історичних цінностей країни.

Шановні туристи, нашу зупинку ми зробимо в Пекінському Національному художньому музеї ***(Слайд №3).*** Давайте увійдемо і подивимося на експонати виставки.

У **першому залі** ми з вами бачимо стародавні керамічні вироби ***(Слайд №4).*** Кераміка - це вироби з обпаленої глини. Тут широко представлені предмети домашнього начиння створеної ще в V тисячолітті до н.е.

У цьому ж залі ми можемо побачити одне з чудес і загадок Китаю. Китай – батьківщина порцеляни. ***(Слайди №5, 6, 7, 8)*** Порцелянові вироби з давніх часів привертають до себе увагу майстрів усього світу. Китайський порцеляновий посуд настільки тонкий, що здається прозорим, його порівнюють з яєчною шкаралупою ***(Слайд №9).*** При цьому посуд, прикрашений вигадливим, казковим орнаментом стає просто безцінним. Царі та імператори усього світу вважали за велику честь мати у себе сервізи з китайської порцеляни. Однак розгадати таємницю виготовлення китайської порцеляни ні одному іноземному майстру не вдалося. Китайські майстри дуже дбайливо зберігають свій секрет і передають його з покоління, в покоління створюючи приголомшливі шедеври.

Перейдемо до **наступної зали**. Тут широко представлений ​​традиційний китайський живопис. Починаючи з середньовіччя, китайські живописці створювали свої картини на довгих полотнищах шовку або паперу, які мали форму горизонтального або вертикального сувою завершеного дерев'яними валиками ***(Слайд №10).*** Шовк піддавали попередній обробці, потім стелили на підлозі або на низькому столику.

Перед художником стояли набір пензликів, ємкість, в якій він розтирав спресовану туш і посудина для води. Фарби мінерального або рослинного походження розводили водою. Коли картина була закінчена, її наклеювали на щільний папір і згортали в сувої, які зберігали в дорогоцінних скриньках. І виймали звідти для того, щоб розглянути.

Горизонтальні багатометрові сувої розгортали на столі, вдивляючись в кожен епізод. Вертикальні, вішали на стіну так само поступово розгортаючи і уважно розглядаючи.

Художники не намагалися, як у реалістичному мистецтві, імітувати натуру, не приділяли великої уваги особистісним враженням, як це робили романтики та імпресіоністи. Там, де європейці відображали об’єм за допомогою світлотіні, китайці прагнули до лінійної виразності.

У китайському живописі існує 12 жанрів. Головними жанрами традиційного китайського живопису є ***(Слайд №11)*** анімалістичний («Квіти і птахи», «Рослини й комахи»), побутовий («Люди і предмети») і пейзажний («Гори і води»), де гори традиційно уособлювали чоловіче начало - "ян", а води символізували жіноче начало - "інь".

У традиційному живописі Китаю немає натюрморту у звичному для нас розумінні: нерухомі предмети, з точки зору східних митців, є мертвими через відсутність динаміки руху життя і часу. Тому китайці завжди зображували живу природу: якщо це камінь, то поряд із ним має бути рослина; якщо це фрукт, то росте на гілці.

Екскурсовод 2:

Я хочу розповісти вам про анімалістичний жанр китайського живопису. **«Квіти і птахи»** є дуже популярним жанром і це не просто предмет милування, а алегоричні символи. Якщо європейці розглядають полотна, то китайці їх «читають», адже митці закладають у свої твори певний підтекст: твори сповнені символізму й алегорій. Засновниками цього жанру вважають **Сюй Сі та Хуан Цюаня (Хст.) *(Слайди №12, 13, 14, 15)***

Виходячи з традиційного уявлення про гармонійне співіснування людини з природою, китайські художники надавали об’єктам зображення глибинного символічного змісту. Так, наприклад, сосна уособлює довголіття, пишні квіти півонії – багатство, розкіш, бамбук – непохитність і моральну стійкість, квіти сливи – чистоту помислів, орхідея – символ чистоти, хризантема – скромності й цнотливості, та ін. Маючи на увазі пов’язану з окремими представниками флори і фауни символіку, художник зображував їх для того, щоб через цю символіку передати свою моральну позицію або переживання. Таким чином, картини жанру «Квіти і птахи» майже завжди сповнені прихованого ідейно-емоційного змісту. Мініатюрні фігурки людей на тлі величних ландшафтів символізують, що людина – це лише незначна ланка Всесвіту, яка повністю залежить від його могутності. Така мова символів дуже зрозуміла китайцям, натомість тим, хто не зможе розгадати іносказання, осягнути цей самобутній національний живопис неймовірно складно.

Екскурсовод 3:

Пейзажний жанр китайського живопису – це **«Гори і води» *(Слайди №16, 17)*.** Картини **Лі Сисюня** (651-716), **Лі Чжаодао** (700-750), **Ван Вея** (699-759) ***(Слайди №18, 19)*** та інших китайських майстрів створювалися по пам’яті та з уяви. Вони втілюють основні філософські уявлення про закони світобудови з творчою взаємодією гір і води, землі й неба. Пейзаж спрямовує на очищення і просвітлення душі. Подібна естетична настанова визначила метод створення картин: ніколи не писати з натури, відкидати випадкове, зосереджуючись на сутностях. Розсіяна перспектива перетворює простір картини на пейзаж без обрію і точок сходження, де всі елементи розташовані однаково далеко або близько. Панорамні картини наповнені зображеннями скель і гір, оповитих хмарами, туманами, крізь які ледь помітні ліси, людські домівки, човни тощо. Людина розчиняється в такому просторі, зливається з його ритмом.

Екскурсовод 4:

Переходимо до сусідньої зали, де знаходяться роботи **жанру «Люди» *.***

У картинах, що стосуються образу людини (Жанр **«**Люди»), художники втілювали одне непорушне правило: нарівні із зовнішньою схожістю творець повинен передати душевний стан і характер людини, підкресливши красу її внутрішнього світу. Відомими живописцями цього жанру були **Янь Лібень** (600-673) та **Чжоу Фан** (VІІІ-ІХ ст.) ***(Слайди №20).***

Одна з найхарактерніших особливостей китайського живопису – гармонійне поєднання в ньому поезії та каліграфії. Як у живопису, так і в поезії кожен штрих, що зображує гілку дерева або персонаж, завжди має бути живою формою. Часто картини обладнані пояснювальними написами або віршованими текстами. ***(Слайди №21, 22, 23, 24, 25).***

Для порівняння хочу представити вам експонати наступної зали. Мотиви природи знайшли своє втілення і в традиційному *японському* живописі. Також на картинах **Країни Вранішнього Сонця** часто зображували різноманітні сцени з повсякденного життя знаті, випадки з життя звичайних людей, самураїв, міфологічних героїв. Стилі й манера виконання багато в чому успадковані від китайського традиційного живопису, але є й особливі, японські, «родзинки». З-поміж таких – стиль живопису – гравюри на дереві, на яких зображено різні природні пейзажі, красунь-гейш, акторів театру Кабукі, борців сумо. В якості основоположників гравюри прославились такі видатні художники, як **К. Утамаро К. Хокусай** В XVII - XIX ст. в містах розвиваються торгівля та ремесло. Для міського населення художники виготовляли гравюри, які в великій кількості друкували з дерев'яних дощок на тонкому папері ***(Слайд №26).*** Запит на них був дуже великий: кожна людина могла тепер замість дорогої та часом недоступної картини-сувої купити нарядну та зрозумілу йому за змістом гравюру. І герої гравюр вже інакші. Це актори і гейші, закохані пари, ремісники за роботою. Часто художники створювали і святкові, дуже нарядні гравюри сурмімо, куди вписалися вірші з побажанням щастя. Кольорові японські гравюри користуються визнанням у всьому світі. Знаменитий майстер гравюри **Утамаро** (1753-1806) славився зображеннями молодих жінок а художник **Хокусай** ***(Слайди №27*, *28),*** (1760-1849) - своїми пейзажами.***(Слайди №29, 30).***

Екскурсовод 5:

Прошу пройти до зали анімалістичного жанру ***(Слайди №31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).***

Ще серед напрямів китайського живопису є **каліграфія** ***(Слайд 38, 39).*** Це давнє мистецтво розвинулось одночасно з китайською писемністю. Китайське ієрогліфічне письмо є одним із найдавніших на Землі. Вони являють собою не просто слова, а й історію, культуру, мистецтво. Мистецтво каліграфії в Китаї вважається найвищою чеснотою, а знання більш, ніж трьох з гаком тисяч ієрогліфів - вважається ознакою високої вченості людини. Китайська писемність дуже складна, один ієрогліф позначає іноді не одне слово, а ціле речення. Каліграфія здавна була найпоширенішим видом мистецтва на Сході. Наприклад, без володіння каліграфією неможливо було скласти іспит на отримання державної посади.

Сьогодні в китайському живописі каліграфія є способом самовдосконалення й досягнення внутрішньої гармонії.

Культура Заходу рухається вперед ривками і кожен ривок *(ан­тичність, середньовіччя)* супроводжується крахом старої системи. Пригадай­те стилі, які ви вивчили: антична класика, романський стиль, готика, Відродження... Кожен наступний стиль заперечує попередній.

Культура Сходу розвивається по суцільній прямій, все нове органічно вплі­тається у старе без руйнування. Гнучкість, вміння увібрати в себе чужі елемен­ти — основна риса східної культури. Приміром, корейські художники, імітую­чи відомих китайських живописців, виробили власну манеру й техніку письма.

Зверніть увагу на цей твір мистецтва.. – віяло ***(Слайд №40).*** Знаєте, а віяло не завжди було аксесуаром, і не завжди служило тільки для того щоб ним обмахуватися в спеку. Давним давно, китайські воїни використовували віяла зроблені з металевих пластин в якості щитів, якими захищалися від стріл.

Учитель: Ми дякуємо всім екскурсоводам за цікаві розповіді, приємне спілкування.

Екскурсовод 5:

Коли людина вперше потрапляє в Китай - її вражає запах цієї країни. Мені хочеться, щоб і ви відчули цей аромат, зараз ми запалимо ароматичну паличку і зануримося в атмосферу ароматів. Аромат пахощів, різних прянощів і спецій наповнює повітря. З давніх часів Китай славиться своїми прянощами і продає їх по всьому світу. Саме для того, щоб продавати шовкові тканини і прянощі в далекі часи був прокладений Великий шовковий шлях, яким каравани возили різні дивовижні товари в далекі країни. Цай тьєн! (До побачення). Щасливої вам дороги.

Учитель:

Час нашої подорожі завершився, пора повертатися на Батьківщину. Будь ласка, займайте свої місця в авіалайнері.

ІV. Закріплення матеріалу.

Учитель.

Закінчуючи нашу сьогоднішню подорож, давайте згадаємо:

1. Що нового ви дізналися? Що вас здивувало?

2. Як китайці називають свою країну? (Піднебесна імперія)

3. Що незвичайного в архітектурі Китаю?

4. Як називаються найпопулярніші в Китаї жанри живопису? ("Квіти і птахи", "Гори і води")

5. Як японці називають свою країну? (Країна Вранішнього Сонця)

6) Чим своєрідна гравюра японців?

Порівняйте дві роботи українського і японського майстрів на схожу тему (М. Приймаченко «Павич у квітах» або Ф. Панко «Павичі» і робота Кано Ейтоку «Пейзаж з квітами і птахами»). ***(Слайд №41, 42).*** Що поєднує ці твори і чим вони відрізня­ються? *(Спільний сюжет, відмінне: матеріали, техніка виконання, колірна гама тощо.)*

Роботи можна демонструвати під музику *(українську та японську).*

Як ви бачите, культура Сходу своєрідна, має свої особли­вості. І хоча вона дуже відрізняється від культури західних країн, деякі спільні риси можна знайти між нашими культурами. І це — одвічні людські цінності, прагнення краси, досконалості... ***(Слайд №43, 44, 45, 46).***

Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізналися багато нового і цікавого про Китай. Я сподіваюся, що ви духовно збагатилися і долучилися до стародавньої та своєрідної культури Далекого Сходу.

Словникова робота

Каліграфія – мистецтво красивого й чіткого писання.

Ієрогліфи – найдавніші знаки письма. Прикметною рисою цього письма є поєднання рисункових знаків та літературних звукових позначень.

V. Підсумок уроку

Узагальнення теми. Оцінювання роботи на уроці.

VІ. Домашнє завдання: виготовлення віяла, намалювати композицію у жанрі «Гори і води», або «Квіти і птахи» ***(Слайд №47).***

Використані джерела та література:

1. <http://e-pidruchniki.com/>
2. <https://sites.google.com/>
3. <http://moyaosvita.com.ua/>
4. <http://ua-referat.com/>
5. Мистецтво(рівень стандарту, профільний рівень): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал.

серед. освіти / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало, І. В. Руденко.

— Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

1. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти /Л.М. Масол. – Київ: Видавничий дім «Освіта»,

2018.

7. Мистецтво : (рівень стандарту, проôільний рівень) : підруч. для 10 (11) кл. закл. заг.

серед. освіти /О.В. Гайдамака. – Київ : Генеза, 2018. – 224 с.