

**Перевальский районный методический кабинет работников
образования**

Класс -11

**Учитель: КЛИМАСHEVСКАЯ Ольга Анатольевна,
специалист высшей категории, учитель-методист**

г. Перевальск 14 ноября 2012 года

**Тема урока: Эстетический феномен китайской живописи. Жанры: портрет,
пейзаж, каллиграфическое письмо. Символическая нагрузка цвета**

Цели:

- Познакомить учащихся с особенностями жанров китайской живописи, их философской нагрузкой и символикой;
- научить классифицировать жанры китайского изобразительного искусства;
- решать творческие, связанные с выявлением оригинальности, анализировать своеобразие национальных признаков изобразительного искусства Китая;
- развивать зрительную память, сосредоточенность, внимание, умение обосновывать свою мысль, анализируя произведения искусства;
- воспитывать духовность, уважительное отношение к памяткам древневосточной культуры.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование:

Техническое обеспечение: проектор, компьютер

Зрительный ряд: презентация ppt., фильм «калл и граф и чешское письмо», мультфильм «Ода лету» на тему китайской живописи и каллиграфии, репродукции живописных произведений китайских мастеров, макет «Храма Неба».

Раздаточный материал: карточки для работы групп «Жанры живописи», таблица «Особенности китайской живописи», материалы для художественной деятельности на уроке.

Музыкальный ряд: фрагменты китайских музыкальных произведений.

ХОД УРОКА

I. Организационный момент.

1. Учащиеся разделены на 3 группы.
2. Оглашение темы и цели урока. Звучит китайская мелодия.

(Слайд 1)

Учитель: Нихао! (Здравствуйте). Ребята, обратите внимание на композицию (макет «Храма неба», веер с изображением павлина и пиона, конверт с написанными иероглифами, сувой), которую я подготовил Вам к сегодняшнему уроку. О чем она вам говорит?

- Действительно сегодня мы познакомимся с изобразительным искусством

Китай - китайской живописью и каллиграфией.

II. Актуализация опорных знаний.

Учитель: *На уроках изобразительного искусства и художественной культуры мы познакомились с различными жанрами живописи. Давайте вспомним их и дадим определения. Для этого выполним следующие задания.*

Задания группам: *найти соответствия между названием жанра живописи и его определением. Портрет, пейзаж, анималистический.*

Задания двум учащимся у доски: *найти соответствие между автором картины, названием и репродукцией.*

Илья Репин Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Василий Суриков Боярыня Морозова

Виктор Васнецов Аленушка **Исаак**

Левитан Золотая осень

Валентин Серов Девочка с персиками **Михаил**

Врубель Демон, который сидит

III. Мотивация учебной деятельности.

Учитель:

(Слайд 2)

Ребята, вспомните, о каких особенностях этой страны вы говорили на уроках географии?

Зарождение китайской культуры ученые относят к V-IV тысячелетию до н.э. На протяжении долгого времени в стране удивительным образом сохранилась преемственность и непрерывность культурных и исторических традиций. Китай внес большой и неоценимый вклад в историю мировой цивилизации. С давних времен китайцы уделяли большое внимание астрономии и математике, историческим наукам и географии, обогатил мир многочисленными научными открытиями и изобретениями. Во II тысячелетии до н.э. в этой стране возникла письменность, и с того времени на протяжении многих столетий культ грамотности определил особенности китайской культуры. Блистательное развитие получили философия и литература, живопись и архитектура, прикладное искусство и театр.

- Обратим внимание на нашу композицию. Знакомо ли вам архитектурное сооружение, представленное здесь.

Ученик. Храм Неба - святое сердце империи. Оно входит в комплекс сооружений, которые наполнены символикой неба и земли. В частности, это один из храмов - храм щедрого урожая. Круглый зал жертвенных молитв символизирует небо. Этот храм был самым важным культовым строением Китайской империи.

(Слайд 3)

Учитель: *Какое архитектурное сооружение изображено на этом слайде?*

Ученик: Пагода Люхета.

Учитель: *Ребята, как вы думаете, почему в нашей композиции находится сборник афоризмов Конфуция?*

Ученик. В древнем Китае было много философских течений, однако наибольшее развитие получило конфуцианство (по имени философа Конфуция) и даосизм (по названию теории

Дао).

Учитель: Ребята, а сейчас я предлагаю решить вам информационно-познавательную задачу. Она считается самым грандиозным сооружением своего времени. Ее начали строить в IV - III вв. до н.э., чтобы защищать страну от набегов врагов и песков пустыни. Строительство заняло несколько веков. Сейчас длина этого сооружения составляет более 3000 км, высота на отдельных участках достигает 10 м, ширина - 8 м. она всегда охранялась. Стража жила в специальной башне и в случае опасности зажигала на верхних площадках сигнальный огонь. На верх башен можно было попасть по узким лестницам, вделанным в толщу стен. Защитники могли укрыться за каменными зубцами. О каком сооружении идет речь?

Ученик: Большая Китайская стена
(Слайд4)

IV. Изучение нового материала.

Учитель: Обратите внимание на схему под названием «Китайская живопись», рассмотрите и обсудите в группах, дайте ответ на вопрос: что необычного вы увидели в этой схеме?

(Слайд 5)

(Слайд 6)

Учитель. Традиционная китайская живопись - гохуа - отразила национальные художественные традиции, которые сложились в Китае. Это картина-сுவой на шелке или длинной ленте тонкой бумаги, наклеенной на шелковую ткань. Картина-сுவой сохраняется в свернутом виде. Сувои были двух видов -горизонтальные и вертикальные. Первые рассматривались только на столе. Они представляли собой многометровые композиции: пейзажные или жанровые. Изображение в них воспринималось постепенно, по мере разворачивания. На вертикальных сувоях изображались пейзажи, цветы и птицы. Для рассматривания их помещали на стены, причем это не было их постоянным местом. Сувои разворачивались в праздники, их раскрывали для знатоков и ценителей для созерцания, в священнодействие. Источником возникновения китайских картин-сுவой были фрески, росписи по шелку, картины на ширмах, которые появились еще до нашей эры. В традиционной китайской живописи выделяют четыре основных жанра:

(Слайд 7)

- анималистический (Слайд 8)

- Шань-шуй - «горы и воды» (Слайд 9,10)

- Хуа-няо - «цветы и птицы» (Слайд 11,12)

- Жень-у-хуа - Портрет (вместе с сюжетно-бытовым жанром) (Слайд 13, 14)

(Слайд 15)

Учитель: Какое еще направление живописи удивило вас?

Ученик. Каллиграфия.

Учитель. Давайте заглянем в мастерскую китайского художника.

Просмотр фильма о каллиграфии

Учитель: Символика Китая, как страны древней земледельческой культуры, с давних времен связана с образами природы. Каждое растение, каждый цветок народная мудрость сопоставляла с законами природы и с человеческими качествами. В Китае

эталонном прекрасного была природа. Она была основным объектом и неиссякаемым источником творческого вдохновения поэтов и художников. Китайская живопись еще в древние времена заложила традицию, в соответствии с которой внешние образы и предметы превращались во внутреннее состояние; живопись стремилась отобразить не внешний облик, а свойства предметов. В соответствии с китайской традицией, предмет живописи составляет мысль о предмете, который объединяет форму и содержание.

(Слайд 16)

Работа у доски.

В китайской культуре определено пять первоэлементов (вода, огонь, дерево, металл и земля) и пять соответствующих им цветов (зеленый, белый, черный, желтый, красный). Рассмотрите китайские иероглифы и определите, какой цвет принадлежит каждому из них.

Работа по определению символики цвета в китайской живописи.

Работа с карточкой из рабочей папки.

Желтый цвет - обозначает имперскую власть и национальную государственность. В пейзажной лирике и живописи обозначает осень как конец года и конец (старости) человеческой жизни.

Красный цвет - цветовой ряд отображает государственную символику (флаг). Является цветовой характеристикой и ранговым цветом знати (одежда, мебель, дом), им обозначаются значимые события в жизни людей (новогодняя обрядовость, атрибутика), ассоциируется с мужским началом (янь). Еще одна цепочка ассоциаций - связь с культом плодородия, женственности и свадебной обрядовостью. Все свадебные атрибуты китайской невесты исключительно красного цвета.

Сине-зеленый цвет - учитывая этимологию иероглифа, его обозначение первоначально передавал собственно зеленый цвет, цвет листьев и больше всего касался растительности. Однако мог использоваться и для передачи цвета волос. Цвета зеленой гаммы так - же воплощают стихию воды и женское космическое начало (инь). Цвета сине-голубой гаммы чаще всего символизируют небо и небесное пространство, хотя могут использоваться для изображения воды (обычно морских волн).

Белый цвет - цвет траура (за исключением даоской образности, идея пустоты как определяющего свойства Дао, воплощает чистоту его вдохновения и духовных поисков личности). Цветовой ряд белого цвета разделяется на лунно-белый - для ритуальной одежды: чисто белый отображает внутреннее совершенство человека, а также природных реалий и предметов.

Черный цвет - ассоциируется с ученостью и образованием, став цветом одежды ученого-книжника, наставника и ученика. Черный с оттенком красного означает «таинственное и сокровенное».

Учитель: *В арсенале китайского художника было немало изобразительных мотивов - горы, сосны, камни, водные потоки и др. Но это были символы, которые в комбинации представляли собой пожелания.*

(Слайд 17)

- Старые камни символизировали долголетие.
- Бамбук - символ действительно благородного человека, который всегда находил в себе силы подняться и который вбирает мудрость жизни так же, как бамбук влагу.

(Слайд 18)

- Павлин - символ гордости, эмблема красоты и бессмертия.

(Слайд 19)

- Цветок пиона символизировал пышность и богатство.

(Слайд 20)

- Изображение дикой сливы в Китае очень популярно. Цветы с нежными белыми или розовыми лепестками персонифицировали солнечное начало, в жизни их связывали с мужским началом **ЯНЬ**, а ствол и ветви, полные соков

земли, выражали силу **ИНЬ**. Цветы сливы символизируют благородство, чистоту, стойкость, непоколебимость.

(Слайд 21)

- Орхидея нежна и утонченна, ассоциируется с нежностью ранней весны.

(Слайд 22)

- Хризантема — прекрасна, целомудренна и скромна, воплощение торжества осени. .

(Слайд 23)

- Рисуя цветок лотоса, художник рассказывает о человеке, который сохранил чистоту помыслов и мудрость, живя в потоке бытовых проблем.

У.Закрепление изученного материала. Художественно-практическая деятельность

Учитель: Пока мы с вами будем проводить интерактивную игру «Прочитай картину», предлагаю в группе выбрать одного-двух человек, которые попробуют выполнить рисунок в китайской технике. Инструкция пошагового выполнения рисунка находится у вас в рабочей папке.

Интерактивная игра «Прочитай картину».

Работа у доски.

Учитель: Как вы думаете, какое пожелание зашифровано в этой картине с точки зрения китайской символики и философии? **Цветок сливы (мейхуа). Сосна. Бамбук .**

Ученик. Под картиной с изображением сливы, бамбука и сосны, наделенных человеческими качествами, можно поставить подпись «Трое друзей холодной зимы».

Стоит добавить к ним хризантему, и картина будет называться уже по-другому - «Четверо совершенных».

Интерактивная игра «Прочитай картину».

Учитель: Как вы думаете, какое пожелание зашифровано в этой картине с точки зрения китайской символики и философии?

(Слайд 24)

(Слайд 25)

Учитель: Назовите жанр китайской живописи.

(Слайд 26)

(Слайд 27)

(Слайд 28)

Творческая работа учащихся.

Ученикам предлагается написать синквейн или стихотворный ряд к рисунку, который выполняют художники группы.

Демонстрация результатов творческой работы учащихся.

V. Подведение итогов урока.

Учитель: Ребята, на предшествующих уроках мы с вами обращались к европейской и русской живописи. Скажите, пожалуйста, чем, по вашему мнению, отличается китайская живопись от европейской.

(Слайд 29)

Учитель: Подвести итог сегодняшнего урока я предлагаю мультфильмом «Ода лету» на тему китайской живописи и каллиграфии, режиссеров Рон Хуи, Тони и Раймонда Нео (США - Китай). Анимационный фильм, в котором оживает древняя китайская каллиграфическая картина. Под классическую китайскую мелодию звучит стихотворение, посвященное лету. Оно переводится приблизительно так:

Живые тени танцуют среди зеленых деревьев в долгий день лета, Стрекозы и карпы играют радостно и весело, Вода струится /слегка/ колеблется, и лотос колыхается, Источая нескончаемый аромат - напоминание о пути Лета.

Оценивание работы учащихся на уроке.

Домашнее задание группам.

Группа 1. Создать сувой по мотивам китайской живописи в смешанной технике: карандаш, черная гелиевая ручка, акварель «по-влажному». Поэт пишет стихотворение, каллиграф подписывает и рисует печать.

Советы к выполнению работы вы можете прочитать на стенде в абинете художественной культуры.

Группа 3. Подготовить сообщение об изобразительном искусстве Японии.

Учитель: Ребята, обратите внимание на композицию. Расшифруйте, пожалуйста, пожелание художника вам и нашим гостям, к которому хочу присоединиться и я.

(Павлин - гордость», красота, бессмертие, Пион - пышность и богатство.)

Учитель:

(Слайд 30)

*К закату поднимусь на пик Жаровни,
Взгляну на юг — там водопад вдали,
Обрушиваясь с высоты огромной,
Он расплескался на десятки ли.
Летит стремительно, как огонь небесный,
Слепит искреньем радужных цветов,
Вселяя ужас сей Рекою звездной,
Низвергнутой из самых облаков.
Окинешь взглядом — сколько в этом мощи!
Природные творенья — велики!
И шторм морской прервать его не сможет,
Луна в ночи тускнеет у реки.
Из тьмы небесной эти струи пали,
Окатывая стены черных круч,
На камнях капли-перлы засверкали,
Как заревой передрассветный луч.
Люблю бродить по этим чудным скалам,
Они душе несут покоя дар,
Мирскую пыль стряхну с себя устало —
И словно выпью яшмовый нектар.
Мне любо благолепие такое,
Где расстаюсь я с суетой мирскою.*

Ли Бо

Цзай циень! (До встречи)

Відредаговано нами.

Березень, 2013 рік.

Велікандо Анатолій іванович – методист Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Левченко Олександр Омелянович – старший викладач Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Відмінник народної освіти УРСР.

ПеПеревальская общеобразовательная школа I-III ступеней №3

Китайская живопись

<i>№</i>	<i>жанры</i>	<i>особенности жанра</i>	<i>символика</i>
----------	--------------	--------------------------	------------------

Группа 2. Заполнить таблицу «Особенности китайской живописи»