

Искусство Страны восходящего солнца (Япония)

Предмет:

«История
изобразительного
искусства»

Автор:

Шинкоренко О.А.,
преподаватель

МКУДО «Тайшетская
Детская
Художественная
школа»

Замок г.
Нагоя

Урок -

ПУТЕШЕСТВИЕ
Есть в Тихом океане голубые острова
Кюсю, Хонсю, Хоккайдо и Сикоку.
На них лежит Япония, волшебная
страна,
Краса и гордость Дальнего Востока.

Содержани

- Цели и задачи
- Сообщение материала
 - ◆ Географическое положение
 - ◆ Природа, традиции
 - ◆ Архитектура
 - ◆ Искусство
 - ◆ Традиционный дом
 - ◆ Образ человека, одежды
 - ◆ Практическая часть урока
 - ◆ Итог урока

Цель урока

- Формирование мировоззрения учащихся в духе любви и уважения к культуре другой страны
- Формировать духовные ценности учащихся к искусству других народов
- Выявлять традиции японской культуры, её характерные особенности
- Обобщение знаний и умений учащихся по теме
- Формировать навыки работы по воображению в практической части урока

островах Японского архипелага. Наиболее крупные острова: Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайду. Японские острова составляют часть вулканической цепи. В Японии 165 вулканов, из них 54 действующие.

Море, океан, очертания вулканов, яркая растительность – всё это формирует любовь к прекрасному у всего населения Японии.

**Гора Фудзияма (3776м) –
настоящий вулкан.
Последний раз он
просыпался 1707г.**

Японцы очень любят свою природу: быстрые горные реки с водопадами, пышные леса в которых растут хвойные деревья, берёзы

Принципы японского искусства:

1. Простота и
отсутствие
вычурности

2.
Недосказанность
и
незавершённость

3- *Всматривайтесь в привычное -
И вы увидите неожиданное.
Всматривайтесь в некрасивое –
И вы увидите красивое.
Всматривайтесь в простое –
И вы увидите сложное.
Всматривайтесь в малое-
И вы увидите великое.*

Японские художники никогда не диктуют свою волю тому предмету, явлению или веществу, которое служит первоосновой произведения искусства.

Он выявляет красоту, заложенную в нем самой природой.

В произведениях искусства они стремятся подчеркнуть прелесть старины, а поэтому их привлекает цвет необожжённой глины, замшелый камень.

ШЕДЕВРЫ ЯПОНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

- На протяжении веков дворцы и храмы в Японии возводились в китайском стиле, однако национальное зодчество Японии имеет свой характерный облик. Нет китайской усложненности,

*Традиционные храмовые постройки – пагоды.
Пагода – (священный) буддийское хранилище
реликвий.*

**Замок
Сюридзё**

**Замок
Кумамото**

Монастырь Хорюдзи. 607 г. Нара

- Дворцовый комплекс, созданный в лучших традициях китайской архитектуры. Пагода – первая из сохранившихся

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

■ Золотой зал в плане представляет собой прямоугольное двухэтажное здание, стоящее на каменном основании и поддерживаемое 2 колоннами. Две массивные загнутые черепичные крыши серо-голубого

начинают возводить
величественные
буддийские ансамбли,
внешнее и внутреннее
убранство которых до
сих пор вызывает
волнение

Подлинным шедевром
японского зодчества стал
Золотой павильон в Киото.
Такое необычное название
павильон получил благодаря
трёхъярусной кровле со
слегка приподнятыми
краями, некогда крытой
пластинами листового
золота

- Здание высится на берегу небольшого озера на легких столбах – колоннах, отражаясь в воде своим великолепием. Стены храма окрашены в золотистый цвет. Внутри – раздвижные двери (бумажные ширмы). Павильон должен был служить увеселительным дворцом для

- Внутреннее убранство отличается роскошью и богатством. На втором этаже располагаются залы музыки и поэзии, стены которых украшены свитками национальной живописи и иероглифической каллиграфии. На третьем этаже совершались ритуальные обряды и велись

- В *XVI* столетии Япония расширяет международные связи с европейцами. Изменились художественные вкусы и понятия. Возросло стремление к многокрасочности, зрелищности и праздничности. В период междоусобных войн стали возводиться оборонительные сооружения. Главную роль в архитектуре играют замки, окружённые несколькими кольцами мощных оборонительных стен

ЗАМОК ХИМЭДЗИ

1601-1609 Г. КОБЕ

- Белоснежные башни и стены, поднимающиеся над мощной каменной кладкой, дали второе название замку – Замок Белой цапли. Его многоярусные изогнутые крыши, плавно уменьшающиеся кверху

- **Замок Химэдзи** – огромный и сложный комплекс архитектурных сооружений с множеством лабиринтов, тайных переходов и построек внутри стен. Более десяти ворот разнообразной конструкции надо было пройти, чтобы попасть к центральной башне – главной цитадели замка. Впоследствии, лишившись оборонительного значения, замки превратились в парадные дворцовые сооружения, где главное внимание уделяется их

Конструкция дома сложилась к XVII-XVIII в. Его конструкция – деревянный каркас с тремя подвижными стенами и одной неподвижной. Стены могут раздвигаться или смыкаться. Дом приподнят над землёй на 60 см. Кровля черепичная или тростниковая. Природа и дом единое целое.

Традиции

Самые
необычные сады
на земле.

САД КАМНЕЙ
В
ЯПОНИИ

Изобразительное искусство Японии представляет собой не последнюю главу в мировом искусстве.

Узкие-э (что в буквальном переводе с японского означает «картины брэнного мира») вобрало в себя полноту любования брэнного существования.

Японская гравюра стала синонимом изысканности и хорошего вкуса. Уже в конце XIX века гравюры приобрели популярность во всем мире.

日本画

天 壽

湯田
神田
水門

秋の風景

秋の風景

西田

魚菜

生田の
秋の
風景

秋の風景

秋の風景

生田の
秋の
風景

樹隱雲深
洞壑幽仙
居空土層不
履也地開
似正山年元
氣如茶
二仲五月
范

Традиционно японское письмо ведётся сверху вниз и справа налево.

Озвончение слогов									
ga	ガ	gi	ギ	gu	グ	ge	ゲ	go	ゴ
za	ザ	ji	ジ	zu	ズ	ze	ゼ	zo	ゾ
da	ダ	di	ヂ	zu	ヅ	de	デ	do	ド
ba	バ	bi	ビ	bu	ブ	be	ベ	bo	ボ
pa	パ	pi	ピ	pu	プ	pe	ペ	po	ポ

Производные от основных слогов					
kya	キヤ	kyu	キユ	kyo	キヨ
sha	シヤ	shu	シユ	sho	シヨ
cha	チャ	chu	チュ	cho	チヨ
hya	ヒヤ	hyu	ヒユ	hyo	ヒヨ
mya	ミヤ	myu	ミユ	myo	ミヨ
rya	リヤ	ryu	リュ	ryo	リヨ

縦書き

Процесс написания стихотворения начинается с проникновения поэта во «внутреннюю жизнь», в «душу» предмета или явления, с последующей передачей этого «внутреннего состояния» в простой и немногословной хокку.

Такое умение связывается с принципом-состоянием «саби» («печаль одиночества» или «просветленное одиночество»), которое позволяет видеть «внутреннюю красоту», выраженную в простых, даже скупых формах.

**Особенно
сти
хокку**

**Философское
стихотворение**

**Стихотворение о
природе**

**Трехстишие,
состоящее из 17 слогов
с чередованием 5-7-5**

**Нет рифмы,
ударение роли не играет**

Хокку - не назидательное изречение, а поэтическая картина, набросанная одним - двумя штрихами. Задача поэта - заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех ее деталях.

Хокку изображает жизнь природы и жизнь человека в их слитном, нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.

*Хокку (хайку)-короткое лирическое
стихотворение, состоящее всего из трёх
строчек.*

和
Kanji

和製漢字の辞典

Слова используемые в стихах:

цветы сливы, соловей, паутинка, цветы вишен и персиков, жаворонок, бабочка, вскапывание поля мотыгой-указывали на то, что действие происходит весной.

Лето обозначалось словами: ливень, кукушка, высадка рисовой рассады, цветущая павлония, пион, прополка риса, жара, прохлада, полуденный отдых, полог от москитов, светлячки.

На осень указывали слова: луна, звезды, роса, крик цикад, уборка урожая, красные листья клена, цветущий кустарник хаги, хризантемы.

«Зимние слова» - это морозящий дождь, снег, иней, лед, холод, теплая одежда на вате, очаг, жаровня.

*Иногда хокку целиком - развернутая
метафора, но ее прямое значение обычно
скрыто в подтексте.
Гляжу – опавший лист
Опять взлетел на ветку.
То бабочка была.*

秋
風
吹
き
か
へ
り
た
か
た
ち
の
こ
も
た
ち

*Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела...
О, с какой неохотой!*

Басё сложил это стихотворение, расставаясь с гостеприимным домом своего друга.

牡丹の心から
蜂は
遅く出てくる

ИКЕБАНА — ещё одно традиционное японское искусство аранжировки цветов. Дословно икебана — это «цветы, которые живут».

花
道
イ
ケ
バ
ナ

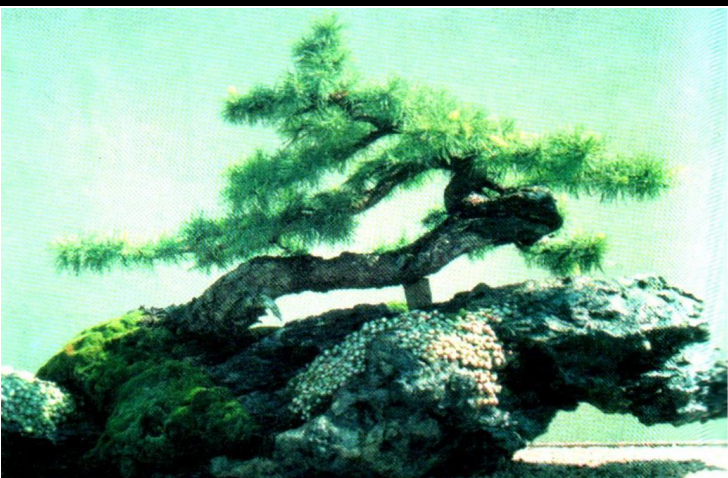
Искусство икебаны в современной Японии является одним из самых популярных, оно осознается как символ национального своеобразия и как воплощение высокого художественного вкуса, признанного во всем мире.

Copyright 1999 Frantisek Staud

花道

БОНСАЙ.

Миниатюрные деревья - карлики, гордость садоводов Японии.

При возрасте свыше 100 лет они имеют высоту не более 30 сантиметров!

Чем меньше размеры карликового дерева и старше его возраст, тем выше оценка мастерства садовода и ценность растения

*Каждую осень в Японии
проходит традиционный
праздник хризантем.*

*Первые плантации
хризантем появились
здесь около четырёхсот
лет назад. В это же
время любованию
цветами стало
неотъемлемой частью
японской эстетики,
культуры и истории.*

В давние времена в Китае правил жестокий император. Ему сообщили, что на одном из ближайших островов есть растение хризантема, из сока которой можно приготовить жизненный эликсир. Но сорвать цветок может лишь человек с чистым сердцем и добрыми намерениями. Император и его придворные были людьми грешными, и на остров послали триста молодых юношей и девушек, которые не вернулись к жестокому императору; очарованные природой острова, они основали новое государство - Японию.

Хризантема по-японски называется «кику» - «солнце». От солнца, как повествует древняя легенда, произошел и японский народ, ямато, «народ солнца».

(Легенда о происхождении Японии)

Хризантемы белеют,
и праздничной их красотой
полна округа...

Шики

花田の秋

Сакура цветёт

Чайная церемония (яп. 茶の湯 *тя-но ю*) — специфическая ритуализованная форма совместного чаепития, созданная в средние века в Японии и по настоящее время культивируемая в этой стране.

茶の湯

Чаяпитие появилось первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов, стала неотъемлемым элементом японской культуры, тесно связана со многими другими культурными явлениями.

茶の心

江戸錦

化
粧

江戸錦
化
粧

江戸錦
化
粧

Японская кухня

отличается простотой : ей как нельзя лучше подходят слова великого японского поэта Басе: «Узнавайте все о сосне у самой сосны, о бамбуке – у самого бамбука».

日本料理

Японцы считают, что прекрасный внешний вид блюда создает отличное настроение, которое, в свою очередь, способствует наилучшему усвоению пищи.

寿司

Национальный японский костюм. Одежда и причёски

Причёска женщин в XIV – XVI в.в. очень сложная, украшалась гребнями и шпильками. Она укладывалась раз в неделю и покрывалась воском или мас

КИМОНО

Национальная одежда японцев – КИМОНО.
Покрой сложился в VII в

Полы кимоно запахиваются, длина имеет большой запас.
Широкий пояс – оби - с бантом на спине носится выше талии
Мужские кимоно – строгие, тёмных расцветок

Японцы уделяют большое внимание не только крою одежды, но и ее символике.

Национальный костюм так или иначе отражает особенности материальной и культурной жизни народа,

Гэта – деревянные туфли, как скамеечки с двумя ножками – каблуками, высотой около 10 см.

Дзори – плетёные сандалии из тростника, бамбука, рисовой соломы, с плоской подошвой, без каблука, одного размера

Таби – носки с отдельно выкроенным большим пальцем из белого полотна

Дополнялся костюм – веером (складным и нескладным)

В Японии принято обращать внимание на цвет и рисунок, которые символизируют определенное время года.

Японская женщина никогда не оденет зимнее кимоно с рисунком бамбука, когда на дворе лето. Летним кимоно считается одежда, раскрашенная цветами вишни, бабочками или другими яркими узорами. Осень же ассоциируется у японцев с листьями японского клена.

Темы практических заданий

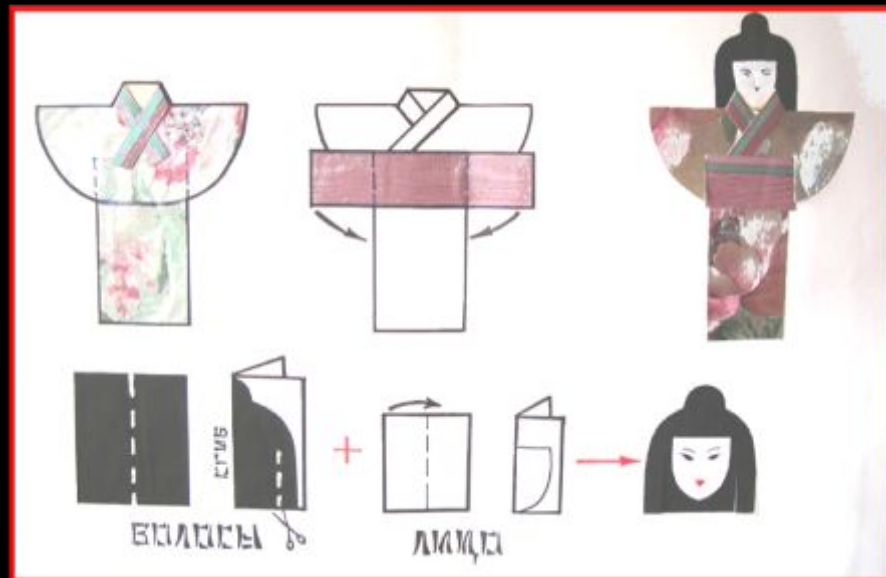
- Выполнить роспись веера в мастерской Мастера.
- Нарисовать образ японки и выполнить в технике аппликация.
 - ◆ Материалы: акварель, гуашь, цветные карандаши, цветная бумага, тушь, кисти.

Цели и задачи практической части урока

- Познакомить учащихся с интересной культурой и традициями японского народа. Дать представления о национальной одежде японцев, её главных элементах.
- Развивать умения и навыки работы с бумагой, складывать и вырезать отдельные элементы костюма, творчески подходить к созданию образа.
- Закреплять навыки работы с ножницами, клеем, цветной бумагой.

Этапы работы.

Задание:
Выполнение фигурки человека в кимоно и
вклеивание её в панно – пейзаж.

