

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская художественная школа № 3»

Открытый урок по предмету «История искусств»

2 класс

Тема: «Искусство древнего Китая»

Преподаватель: Рябцева Мария Владимировна

Саранск 2019г.

«Искусство Древнего Китая»

Тема урока «Искусство Древнего Китая»

Цель урока: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, художественного вкуса; формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задача урока:

обучающие:

- знакомство с особенностями истории, культуры и искусства Древнего Китая
- обучение специальной терминологии;
- формирование в ходе эвристических бесед эстетического и художественного вкуса;
- формирование умений применять полученные теоретические знания для решения задач, поставленных в дальнейшей части обучения;
- формирование опыта разговорной речи, умений вести диалог и рассуждать вслух, учиться делать аргументированные выводы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к истории искусства;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Методы обучения:

условия реализации урока, продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок построен разнообразно - беседа чередуется с просмотром обучающих видео, обсуждением слайдов презентации. В ходе урока в качестве наглядного пособия использует презентация (программа PowerPoint) «Искусство древнего Китая».

Содержание урока:

1. Организационный момент.- 3 мин.
2. Объяснение нового материала, в ходе которого учащиеся делают краткие записи и делают зарисовки.-15 мин.
3. Просмотр видеозаписи, соответствующих теме урока.-5 мин.
4. Объяснение нового материала, в ходе которого учащиеся делают краткие записи и рассматривают слайды презентации.-10 мин.
5. Просмотр видеозаписи, соответствующих теме урока.-5 мин.
6. Объяснение нового материала, в ходе которого учащиеся делают краткие записи и рассматривают слайды презентации.-15 мин.
7. Контрольные вопросы по пройденному материалу -5 мин.

Повторение пройденного материала 2 мин.

ИСКУССТВО КИТАЯ

Китай или *Срединное царство*, как с незапамятных времён именуют его китайцы, — страна, раскинувшаяся на необъятных просторах Восточной и Центральной Азии. Здесь около **шести тысяч лет назад** зародилась одна из древнейших цивилизаций, которая оказала влияние на развитие всех народов, населявших страны Дальнего Востока. *Китайская письменность стала основой письменности корейцев, вьетнамцев и японцев. Многие изобретения китайцев, такие, как шёлк, порох и компас, являются достоянием всего человечества. В Китае впервые появились фарфор, бумага, кисти, тушь и книгопечатание.* Культура Китая отличалась не только многообразием, но и большой жизнестойкостью. Междоусобные войны, крестьянские восстания и разрушительные набеги завоевателей не помешали искусству этой страны вплоть до позднего Средневековья сохранить преемственность традиций, впитать и преобразовать все внешние культурные влияния. Древнейшие племена, заселившие плодородные долины больших рек Китая в **V—III тысячелетиях до н. э.**, создавали поселения из небольших, углублённых в землю глинобитных хижин. Они возделывали поля, разводили домашних животных, знали многие ремёсла. *Обнаруженная на территории Китая керамика того времени — сосуды из бледно-жёлтой или красноватобурой обожжённой глины по месту первых раскопок была названа Яншао.* В этих сосудах хранили вино и масло, готовили пищу, а большие сосуды служили погребальными урнами. Вылепленные вначале вручную, а впоследствии с помощью гончарного круга, глиняные изделия — вазы, чаши, блюда, миски — отличались необычайной правильностью форм. Их обжигали при температуре около полутора тысяч градусов Цельсия, а затем ложили кабаньим зубом, благодаря чему они становились гладкими и блестящими. Верхнюю часть сосудов покрывали сложными геометрическими узорами — треугольниками, спиралями, кругами и ромбами, а также изображениями зверей. Во всех явлениях природы древние китайцы видели волю духов и богов. Они обожествляли облака и дождь, ветер и гром, которых представляли себе в образах драконов, птиц и зверей. Однако человек нуждался в надёжных защитниках, поэтому возникло и другое верование — культ предков. Считалось, что духи предков заботятся о потомках. В свою очередь душам умерших предков тоже служили — ухаживали за могилой, совершали жертвоприношения. Чтобы душа предка ни в чём не нуждалась, в могилу клали различные ремесленные изделия — оружие, бронзовые сосуды, резные камни, драгоценности. Когда образовалось государство, возникло представление о небе как могущественном верховном божестве Вселенной. По представлениям древних китайцев, земля квадратная, их собственная родина находится в её центре, а небо над ней имеет форму окружности. Поэтому они и называли свою страну Чжунго' (Срединным Царством) или Тянься' (Поднебесной). В разные времена года небу и земле приносили обильные жертвоприношения. Для этого за чертой города возводили специальные алтари: круглые — для неба, квадратные — для земли. *Тяжёлые монолитные бронзовые сосуды, созданные в период Шан-Инь, служили для жертвоприношений духам природы и духам—покровителям племени. В них как бы соединились все сложившиеся к этому времени представления о мире.* Сосуды, с большим мастерством отлитые из сплава меди и олова, были покрыты рельефом. *Главное место в нём отводилось воплощавшим стихию неба и воды изображениям птиц и драконов, цикад, предвещавших хороший урожай, быков и баранов, суливших людям сытость и благоденствие.* Иногда изображали *собирательный образ зверя — охранителя человека, который объединял в себе черты тигра, дракона и барана.* Сосуды были разнообразными по форме. В прямоугольных огромных чанах на четырёх ножках с двумя ручками «фандин» готовили жертвенное мясо. Высокий, стройный, расширяющийся внизу и вверху кубок «гу» предназначался для жертвенного вина. Обычно на поверхность этих сосудов наносили тонкий спиралевидный линейный «узор грома» («лэй-вэнь»), на фоне которого в технике рельефа исполняли основные изображения. Объёмные звериные морды как бы вырастали из бронзы. Эти сосуды должны были охранять человека и защищать посевы от злых сил, поэтому они сами часто имели форму зверей и птиц, а их поверхность сплошь заполняли выступы и гравировка. Причудливую и фантастичную форму древнекитайских бронзовых сосудов с драконами упорядочивали четыре вертикальных выпуклых ребра, расположенных по сторонам. Эти рёбра ориентировали сосуды по сторонам света, подчёркивая их ритуальный характер. Следующий *период истории Древнего Китая получил название Шан-Инь (XVI—XI в. до н. э.)* по имени племени, заселившего долину реки Хуанхэ во II тысячелетии до н. э. *Китайская письменность — иероглифическая.* Благодаря ей различные народы, населяющие Китай и говорящие на разных диалектах, могут понимать друг друга. Китайские иероглифы — неотъемлемая часть китайской культуры. Помимо Китая, китайская иероглифическая письменность была широко распространена в Азиатском регионе. В китайской традиционной историографии считается, что древнейшей формой китайской письменности было узелковое письмо, которое позже сменила иероглифика. Её основателем

был **ЦанЦзе**, который, «наблюдая очертания гор и морей, следы драконов и змей, птиц и зверей, а также тени, отбрасываемые предметами», создал 540 простых знаков-*вэнь*. Они стали древнейшей системой классификации предметов и явлений в мире. Согласно традиции ЦанЦзе был придворным историографом легендарного императора Хуан-ди. Обычно он изображается с четырьмя глазами, которые символизируют его особую прозорливость. В трактате «Сюнь-цзы» (III в. до н.э.) о нем сказано: «Имелись многочисленные опыты по созданию письменности, но лишь знаки, созданные ЦанЦзе, были приняты и существуют доныне». *Иероглифы восходят к изображениям – пиктограммам, которые со временем всё более усложнялись и формализовались, постепенно трансформируясь в систему знаков.* Однако даже при минимальных знаниях иероглиф можно «прочитать» и увидеть в нём разнообразные смыслы. Главными материальными элементами искусства каллиграфии являются чернильная палочка, чернильный камень, кисть для письма и бумага. Все они объединены в одно понятие, которое известно как - *Четыре сокровища кабинета.* Эти четыре инструмента для письма использовались художниками в самые разные периоды истории Китая – от древних времён до наших дней. Кисть для письма может быть изготовлена из пера или волоса различных животных - волка, кролика, оленя, кур, уток, козла, свиньи и тигра. В Китае издавна сложилась традиция глубокого уважения к поэзии, которая на протяжении многих столетий, лаконичная и отточенная по форме и объёмлющая по содержанию, являла собой квинтэссенцию духовной жизни китайского народа. Именно в поэтических творениях находил свое наиболее полное выражение дух определенной исторической эпохи. В классическом китайском языке не существует термина, эквивалентного понятиям «искусство» и «красота». Красота китайской каллиграфии – в выразительности пластических элементов, в нахождении равновесия, в динамичности, в отсутствии застывшей симметрии. Именно каллиграфия создала шкалу оценок для произведений живописи. Каллиграфия справедливо связывается с искусством танца. Даже танцы на льду оцениваются по оставленным танцорами узорам, по их «ледовой» каллиграфии. Образовалось первое китайское государство, во главе которого стоял правитель — ван, бывший одновременно и верховным жрецом. В то время во всех областях жизни обитателей Китая произошли значительные перемены: были изобретены шёлкопрядение, бронзолитейное дело, иероглифическая письменность, зародились основы градостроительства. Столица государства — великий город Шан, расположенный недалеко от современного города Аньян, — в отличие от древнейших поселений имела отчётливый план. Среди других построек выделялся дворец правителя, возведённый на прямоугольной платформе, обложенной морской галькой. Высокая соломенная крыша дворца опиралась на три ряда деревянных колонн, основаниями которых служили бронзовые диски. Многие изделия художественных ремёсел периода Шан-Инь предназначались для ритуальных церемоний в честь духов предков и божеств, управляющих силами природы. **Подземные захоронения знати представляли собой две расположенные друг над другом глубокие подземные камеры крестообразной или прямоугольной формы.** Их площадь достигала иногда четырёхсот квадратных метров, стены и потолок были расписаны красными, чёрными и белыми красками или инкрустированы, т. е. украшены кусочками камня, металла и т. д. *Входы в погребения охраняли каменные фигуры фантастических зверей.* Узоры, украшавшие статуи, и все предметы, которые клали в захоронение, имели магический смысл и были связаны единой символикой. Активно стала развиваться торговля между отдалёнными районами Китая, чему способствовало строительство каналов. Древние китайцы открыли месторождения железа, что позволило им перейти к железным орудиям труда и улучшить технику земледелия. В обращение вошли одинаковые по форме круглые монеты, заменившие деньги в форме суживающейся лопаты — заступа, меча или раковины. Значительно расширился круг ремёсел, вошедших в обиход. Города Китая стали центрами не только торговли, но и науки. Так, в столице царства Ци было создано первое в Китае высшее учебное заведение — Академия Цзися. *Огромную роль во всей последующей художественной жизни Китая сыграли возникшие в середине I тысячелетия до н. э. два учения — конфуцианство и даосизм.* Конфуцианство, стремившееся сохранить порядок и равновесие в государстве, обращалось к традициям прошлого. Основатель учения **Конфуций** (около 551—479 до н. з.) считал вечным установленный Небом порядок отношений в семье и обществе, между государем и подданными, между отцом и сыном. Полагая себя хранителем и толкователем мудрости древних, которые служили образцом для подражания, он разработал целую систему правил и норм поведения человека — Ритуал. Согласно Ритуалу, надо почитать предков, уважать старших, стремиться к внутреннему совершенствованию. Он создал также правила для всех духовных проявлений жизни, утвердил строгие законы в музыке, литературе и живописи. В отличие от конфуцианства **даосизм** сосредоточивал внимание на основополагающих законах Вселенной. Главное место в этом учении занимала теория о Дао — Пути Вселенной, или вечной изменчивости мира, подчинённого естественной

необходимости самой природы, равновесие которой возможно благодаря взаимодействию мужского и женского начал — ян и инь. Основатель учения **Лао-Цзы** считал, что поведение человека должно направляться естественными законами Вселенной, нарушать которые нельзя, иначе в мире нарушится гармония, наступят хаос и гибель. Созерцательный, поэтический подход к миру, заложенный в учении Лаоцзы, проявился во всех областях художественной жизни древнего Китая. В период Чжаньго появилось множество предметов декоративно-прикладного искусства, служивших ритуальным целям: бронзовые зеркала, разнообразные предметы из священного камня нефрита. Полупрозрачный, всегда холодный нефрит символизировал чистоту и считался охранителем от яда и порчи. Обнаруженная в погребениях расписная лаковая утварь — столики, подносы, шкатулки, музыкальные инструменты, богато украшенные орнаментами, — также служила ритуальным целям. **Производство лака**, как и шёлкоткачество, в то время было известно только в Китае. Окрашенный в разные цвета натуральный сок лакового дерева многократно наносили на поверхность изделия, что придавало ему блеск, прочность и предохраняло от влаги. В погребениях недалеко от города Чанша (Центральный Китай, провинция Хуань) археологи обнаружили много предметов лаковой утвари. В гибких переплетениях узоров, нанесённых на чаши, блюда, подносы, отразилось стремление уловить и запечатлеть движение Вселенной. В III в. до н. э. после долгих войн и междоусобиц мелкие царства объединились в единую, могущественную империю, во главе которой встала династия Цинь (221—207 гг. до н. э.), а затем Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Правитель и неограниченный властитель Циньской империи **Цинь Ши-хуанди** (259—210 до н. э.) был *китайским императором* недолгое время, но сумел укрепить централизованную власть. Он уничтожил границы самостоятельных царств и разделил страну на тридцать шесть провинций, в каждую из которых назначил столичного чиновника. По его повелению были проложены новые благоустроенные дороги, прорыты каналы, соединившие со столицей Сяньян (провинция Шэньси) многие провинциальные центры. Была создана также единая письменность, что позволило людям разных областей общаться друг с другом, несмотря на различие диалектов. Торжественный и парадный облик приобрела циньская столица Сяньян. Город обнесли мощной крепостной стеной со множеством ворот и башен. По свидетельству летописцев, в нём насчитывалось около трёхсот дворцовых комплексов, а широкие улицы завершались массивными воротами. *По приказу императора на севере страны из остатков оборонительных сооружений отдельных царств было создано самое мощное крепостное сооружение времени — Великая Китайская стена. Она протянулась на семьсот пятьдесят километров и защищала Китай от кочевников.* Стена с зубчатым завершением сверху достигала в высоту десяти метров, а в ширину пяти—восьми метров. На множестве сигнальных башен при малейшей опасности вспыхивали огни. От укреплённой таким образом северной границы к столице империи была проложена дорога. С не меньшим размахом сооружали и *гробницу императора Цинь Ши-хуанди.* Её возводили в пятидесяти километрах от Сяньяна в течение десяти лет после восшествия императора на престол. В строительстве участвовало более семисот тысяч человек. Гробница была окружена двумя рядами высоких стен, образующих в плане квадрат (символ земли). Конусообразный высокий могильный холм, расположенный в центре, был круглым в плане (символ неба). Стены подземной усыпальницы облицованы отшлифованными мраморными плитами и нефритом, пол устлан огромными полированными камнями с нарисованной на них картой девяти областей Китайской империи. На полу стояли скульптурные изображения пяти священных гор, а потолок имел вид небосвода с сияющими светилами. После того как саркофаг с телом императора Цинь Ши-хуанди перенесли в подземный дворец, вокруг него расположили огромное количество драгоценных предметов—сосуды, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, — сопровождавших его при жизни. Однако подземное царство не ограничивалось только самим погребением. В 1974 г. на расстоянии полутора километров от него археологи обнаружили одиннадцать глубоких, расположенных параллельно друг другу подземных туннелей, выложенных керамической плиткой и вместивших в себя гигантское, разделённое на несколько шеренг глиняное войско, где каждый воин, наделённый индивидуальными чертами, был выполнен в натуральную величину и раскрашен. Войско сопровождали кони и колесницы, также вылепленные из глины. Построенное в боевом порядке глиняное (*терракотовое*) войско охраняло покой своего повелителя. В период длительного четырёхсотлетнего царствования династии Хань, начался новый расцвет культуры и искусства. В Китае зародилась историческая наука. Её основоположник учёный СымаЦянь создал пятитомный трактат, где подробно изложил историю Китая с древнейших времён. Китайские учёные приложили огромные усилия, чтобы переписать древние сочинения с ветхих бамбуковых пластинок, которые служили книгами, на шёлковые свитки. Важным открытием стало изобретение в I в. н. э. бумаги. Караванные пути связали Китай с другими странами. Например, по Великому Шёлковому пути

китайцы везли на запад шёлк и тончайшие ручные вышивки, которые славились на весь мир. В письменных источниках сохранились сведения об оживлённой торговле Ханьской империи с Индией и далёким Римом, в котором Китай издавна называли Страной Шёлка. В древний период, завершившийся падением могущественной Ханьской империи в III в. н. э., сметённой грандиозным восстанием рабов, зародились традиции китайского искусства, которые во многом определили его дальнейшие пути. Эпоха Средневековья в Китае продолжалась гораздо дольше, чем в европейских странах. Она охватила период с конца III в. до середины XIX в. Средневековье — пора духовного подъёма Китая, время строительства больших городов, великолепных садово-парковых ансамблей. В первых веках новой эры в Китае появилась пейзажная живопись, которая стала главной выразительницей чувств и настроений людей. Средние века прославились в Китае и многими другими открытиями: был изобретён фарфор, книгопечатание.

Вопросы по пройденному материалу:

1. Назовите символы неба и земли в китайской культуре?
2. «Четыре сокровища кабинета» - что это такое?
3. Как называются два учения, возникшие в I тысячелетии до н.э.? Назовите имена их основателей.
4. По приказу императора на севере страны было создано самое мощное крепостное сооружение - ?