

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П.АСТАФЬЕВА (КГПУ им. В.П.Астафьева)

Факультет начальных классов
Выпускающая кафедра музыкально-художественного образования

Коршикова Ольга Игоревна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**ИЗУЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯПОНСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ «КИНУСАЙГА»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав.кафедрой, канд. пед. наук, доцент
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Астафьева 14.06.2019г.
(дата, подпись)

Руководитель

канд. культурологии, доцент ВАК Митасова С.А.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

03.06.2019г.
Дата защиты 17.06.2019г.

Обучающийся Коршикова О.И. 27.05.2019
(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

Оценка

отлично
(прописью)

Красноярск
2019

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства с помощью техники «кинусайга»	
1.1. Понятие «эстетические особенности японского изобразительного искусства», их отражение в декоративно – прикладном искусстве.....	9
1.2. Специфика изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками.....	23
1.3. Овладение техникой «кинусайга» как средство изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками в детской школе искусств	34
Выводы по 1 главе.....	41
Глава 2. Опытнo - экспериментальная работа по определению уровня знания эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков детской школы искусств	
2.1. Описание констатирующего эксперимента по выявлению уровня знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков	44
2.2. Серия занятий и методические рекомендации к ним, направленная на изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства	53
Выводы по 2 главе	73
Заключение.....	76
Библиографический список.....	79
Приложение.....	84

Введение

Декоративно-прикладное искусство как часть культуры, благодаря своей близости к народу и связи с историческими корнями, является одним из действенных средств развития подрастающего поколения, способствующее изучению истории народа, этноса, укреплению у подростков интеллектуальных механизмов и навыков ручного труда. Познавая красоту декоративного творчества, обучающийся не только испытывает положительные эмоции, но и формирует у себя мышление, воображение, образное представление. Он стремится передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы и образы, которые ему понравились и запомнились. Декоративно – прикладное искусство предоставляет обучающемуся возможность подняться на новую ступень культурного развития, эмоционально обогатиться, побудить к стремлению жить по законам красоты, а не жестокости и агрессии, оптимистически воспринимать жизнь.

Одним из педагогов, пропагандирующих необходимость поэтапно прививать детям любовь к народному творчеству - сначала через «пропитывание» их продуктами национального творчества, затем к созданию собственных предметов национального творчества, был П. П. Блонский [4].

О важности эстетического воспитания, частью которого является и декоративно – прикладное искусство, пишет Л. А. Ивахнова: «Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся входят в систему ключевых понятий модернизации содержания общего образования» [16, с.78].

Актуальность изучения культуры японского народа продиктована современностью. Учитывая характер развития образования на современном этапе и поставленных задач для их реализации, на сегодняшний день

важное значение имеет более обширное изучение культуры и искусства народов мира. Эти знания и умения гармонично развивают личность ребенка, подвигают его на толерантное отношение к культуре других народов и развивают демократичность принципов, что в современном мире является очень актуальным. Важный аспект такого рода образования – это возможность обучающимся окунуться в иной, отличный от российского, культурный мир, соприкоснуться с его красотой, специфичностью и самобытностью.

Япония – это в своем роде феномен. Долгие столетия эта страна находилась практически в полнейшей изоляции, и лишь с Китаем, Кореей и Индией были выстроены торговые и культурные связи. Именно эти государства оказали огромное влияние на культуру Японии, которая впитала в себя все лучшее, что создавалось в этих странах, усвоила, ассимилировала и довела до совершенства. Культурное наследие Японии впоследствии не только покорило мир своей национальной эксклюзивностью, но и оказало существенное влияние на европейское искусство.

Япония является нашим непосредственным географическим соседом, а с соседями должны быть налажены деловые и культурные связи, следовательно, изучение культурных особенностей Японии способствует выстраиванию культурных коммуникаций между государствами.

Исследовав программы по изобразительному искусству для общеобразовательных и художественных школ, мы выявили тот факт, что тема японской культуры затронута лишь в линии УМК под редакцией Б.М.Неменского (1 – 4 классы). Тема «Страна восходящего солнца» раскрывается в 4 классе, на что отводится 3 часа. Учитывая тот факт, что далеко не все общеобразовательные школы в России используют обозначенную выше линию УМК (статистических данных нет), мы предполагаем, что определенное количество обучающихся априори не имеет возможности ознакомиться с культурой Японии в рамках среднего

образования. Поэтому мы вправе предположить, что об эстетических особенностях японского изобразительного искусства обучающиеся имеют, в лучшем случае, очень поверхностное представление, почерпнутое из японских мультсериалов или субкультуры «аниме», которые сейчас очень популярны в среде подростков.

Исходя из этого аспекта мы предполагаем, что данный недостаток возможно восполнить в дополнительном образовании на базе художественных школ или художественных отделений детских школ искусств. Важен так же и тот факт, что в центрах дополнительного образования есть возможность выделения достаточного количества времени для изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства и создания изделий декоративно – прикладного искусства. Значительным доводом для освоения техники «кинусайга» является ее прикладная деятельность, к которой подрастающее поколение утратило интерес, в частности, в связи с расширяющимися возможностями в области технологий развлечения. Учитывая, что техника «кинусайга» - современный, увлекательный, креативный и востребованный вид декоративно – прикладного творчества, интерес к нему велик не только у подростков, но и у представителей разных поколений.

«Кинусайга» имплицативна, т.е. логично увязывающая не только знания о японской эстетике, но и различные умения (так как в данном виде декоративного искусства используются одновременно несколько видов творчества), из чего следует, что в процессе работы обучающиеся овладеют не только знаниями, но и необычной техникой, осваивая новые умения и навыки. Начав заниматься ремеслом, обучающиеся увлекаются постижением основ мастерства, что благотворно сказывается на укреплении положительных личностных качеств. В процессе приобщения к японскому искусству, как к богатейшему культурному опыту человечества, создаются возможности воспитания высоконравственного, разносторонне развитого современного человека.

Формирование культуры подрастающего поколения невозможно без обращения к художественным ценностям, накопленным обществом в процессе своего существования, поэтому очевидна необходимость изучения современных видов декоративно – прикладного искусства, в нашем исследовании – японской техники «кинусайга».

Исследованиями в области ознакомления обучающихся с зарубежным декоративным искусством занимались такие ученые и педагоги как: Неменский Б. М., Шпикалова Т. Я., Сапожникова Т. Б., Молотова В. Н., Сокольникова Н.М., Светловская Н.Н., Ершова Н.Н., Величкина Г.А., Макарова Н. Р., Щирова А. Н., Коблова О. А., Ермолинская Е. А., Шорохов Е. В., Логвиненко Г. М., Демичева В. В. и др.

Однако, несмотря на огромный интерес к теме зарубежного декоративно-прикладного искусства, в настоящее время не существует подробного и детального описания методики ознакомления обучающихся с эстетическими особенностями японского изобразительного искусства, как в общеобразовательных школах, так и в школах дополнительного образования.

Объект исследования: процесс изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками.

Предмет исследования: техника «кинусайга» как средство изучения особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками.

Цель исследования: составить серию занятий и методических рекомендаций к ней, направленных на изучение особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками в детской школе искусств.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Изучить специальную литературу по теме исследования;

2. Рассмотреть способы и приемы изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства;

3. Исследовать современную технику ДПИ «кинусайга» как средство изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства;

4. Провести констатирующий эксперимент по выявлению знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков;

5. Составить серию занятий по созданию творческой работы в технике «кинусайга», направленных на изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что, эффективным средством изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками может стать техника «кинусайга». Процесс изучения будет наиболее эффективным, если на занятиях:

- Показывать фото - и видеоматериалы и презентации, используя ИТК (информационно – коммуникативные технологии);
- Демонстрировать наглядные пособия: предметы, иллюстрации, репродукции японских художников;
- Разработать уроки таким образом, чтобы теоретические знания закреплялись практическими занятиями;
- Учитывать возрастные и личностные особенности младших подростков на уроках

Исходя из данного предположения, мы считаем, что целесообразно создать серию занятий по изучению эстетических особенностей японского изобразительного искусства через создание творческих работ технике «кинусайга».

Методы исследования: для решения поставленных задач предполагается использовать комплекс теоретических и эмпирических

методов исследования: анализ научной литературы, конкретизация, систематизация, сравнение, обобщение, интерпретация фактов, абстрагирование, беседа, анкетирование, наблюдение, эксперимент.

База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Березовская детская школа искусств (МБУДО Березовская ДШИ).

В исследовании принимала участие разновозрастная (9 - 12 лет) группа из 15 учащихся.

Глава 1. Теоретические основы изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства с помощью техники «кинусайга»

1.1. Понятие «эстетические особенности японского изобразительного искусства», их отражение в декоративно – прикладном искусстве

Эстетика в целом представляет науку о чувственном познании мира, о природе многообразия выразительных форм окружающего мира, о постижении и создании прекрасного. Эстетика ориентирована на выявление универсалий в чувственном восприятии выразительных форм окружающего мира. Эти универсалии отражают особенности строения произведения искусства, процесса художественного творчества и восприятия. Рецепция человека на эстетические объекты, будь то художественное произведение, предметы повседневного обихода или феномены природы, способствует самосовершенствованию и изменению взглядов о мире на основе личных ощущений.

История эстетики уходит своими корнями в глубокую древность, где закладывались законы, традиции, принципы. Надо полагать, что эстетические особенности разных народностей, этносов, племен отличались и развивались в своем уникальном и самобытном национальном духе. В этом смысле Япония является примером исключительной, оригинальной и специфической эстетики, а сами японцы – истинные поклонники эстетики и простоты. Философско – художественная традиция осмысления понятия красоты насчитывает в Японии более тысячи лет и отражает комплекс эстетических представлений, который, в сущности, определяет классическую эстетику Японии. Эта совокупность понятий формировалась на основе местного древнего фольклорного творчества и элементов заимствованной и модифицированной иноземной культуры, главным

образом китайской, корейской и индийской. Все теоретические «построения» японской эстетики не имели никаких универсальных философских концепций, а, напротив, создавались представителями разных видов художественного творчества, будь то мастер чайных церемоний, живописец или оружейник. Исходя из этого, трактаты принимали форму практических наставлений на основе нормативных предписаний, в которых раскрывались секреты мастерства и рисовались идеальные модели. Некоторые из этих трактатов строятся в форме диалога мастера и ученика. Сущность же эстетических понятий представляется не в философском или аналитическом толковании, а при помощи примера, к тому же нередко и в стихотворной форме, что зачастую приводит к разным толкованиям этого понятия.

Ключевым положением в осмыслении красоты является понятие «юген», чей иероглифический бином понимается как «сокровенное», «таинственное», «глубинно – прекрасное». А, к примеру, Дзеами Мотокиё, создатель театра драматического искусства интерпретирует «юген» как глубокое, таинственное чувство красоты вселенной... и печальную сторону человеческих страданий. Выражение «юген» впервые встречается в богословском сочинении эпохи Хайан (794 – 1185 г.г.) и отражает религиозно – философское происхождение, что, в свою очередь, придает специфические черты японскому искусству [17]. Эта специфичность исходит из синтоистских верований в божественность всего окружающего мира и заключается в эстетическом переживании от соприкосновения с красотой природы и обнаружения сокровенной сути вещей, таящейся под их внешней оболочкой. Позднее из буддийской религии в японскую эстетику вошло осознание красоты бренности и непостоянства.

Под влиянием социально - исторических фактов к периоду средневековья понятие красоты в Японии эволюционировало от пышности к скромности, от яркости к сдержанности. Это предвосхитило появление в конце средневековой эпохи эстетических категорий «ваби» и «саби» [47].

Принципы «ваби» и «саби» - это вдумчивый подход и бережное отношение к повседневной жизни. Со временем эти принципы объединились в эстетику «ваби – саби», определяемую, как несовершенная, непостоянная и неполная красота вещей. Создающиеся, рождающиеся вещи и произведения искусств или, напротив, разрушающиеся и обветшалые - в большей степени вызывают мысли о «ваби – саби», чем эти же вещи, но в полном расцвете своей красоты. Рождение и увядание олицетворяют идею мимолетности сущего, демонстрируют признаки прихода и ухода, и именно это считается в японской эстетике прекрасным, где красота может быть увидена в простом и прозаическом.

Для японского эстетического сознания характерно восприятие окружающего мира в постоянном движении, лишенном какой - либо определенности и завершенности и, потому, невозможности выразить скрытую под «покровом» изменчивости глубинную суть окружающего мира. Это выразилось в «недосказанности», «умолчании», «намек», «туманности», асимметричности и символичности - в противостоянии принципам тщательной проработки, детализации и выписанности. Ценится лишь поэтика растворяющегося фрагмента, отдельного штриха и многозначительного намека, что, скорее, является обозначением темы произведения искусства, нежели ее раскрытием. Феноменом японской эстетики считается тот факт, что ценность произведения искусства состоит в том, когда оно представляется как бы неоконченным, незавершенным. Ибо, по убеждениям японцев, предмет, который завершен – неинтересен, так как в законченности пропадают многообразие и изменчивость живой природы [27].

Для того, чтобы распознать «ваби – ваби», существует семь философских признаков:

- фукинсей – асимметрия, неправильность;

- кансо – простота;
- коко – скудность, потрепанность;
- сидзен – отсутствие притворства, естественность;
- юген – тонкое, глубокое изящество, неочевидность;
- дацудзоку – неподверженность общепризнанному мнению;
- сейдзяку – спокойствие.

Миропонимание японской эстетики можно проанализировать в гравюре на дереве Кацусики Фокусая «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» (1831 г.), одного из самых узнаваемых шедевров мирового изобразительного искусства. (Рис.1)

При визуальном рассмотрении гравюры очевидна асимметричность композиционного решения и, как результат – неуравновешенность композиции. В гравюре используются локальные цвета в крайне ограниченной палитре, без светотеней. Линеарность в гравюре представлена во всем многообразии, а для контрастности используется обводка контуром. Главный объект – гора Фудзи – второстепенен. Что можно еще добавить к описанию этой гравюры? К примеру, западные искусствоведы передают смысл гравюры достаточно мрачно – огромный безжалостный вал бросает утлые суденышки с несчастными рыбаками, а сам гребень волны напоминает руку с когтями. Но если «читать» гравюру, согласно японским канонам построения – справа налево, то открывается совсем другой смысл, заключающийся в том, что моряки на своих лодках проникают сквозь волну, как препятствие, поэтому волна здесь выглядит не устрашающе, а, напротив - обороняющейся. Хокусай был художником – философом, поэтому в своих произведениях он запечатлевал осмысленные им законы мироздания, вечной и постоянно меняющейся жизни природы. Согласно этим законам мы будем рассматривать это изображение, относящееся к категории «сансуй – га» - картины гор и вод – как гармонию двух стихий: воды, символа женского, текучего и непостоянного «инь» и горы, символа мужского, устойчивого, статичного «янь». Так же, согласно буддийской

философии о единстве мира, вода и земля являются единой мировой субстанцией, представленной в разных ипостасях. Волна, изгибаясь, практически образует круг - колесо Тхармы, иначе - круговращение элементов, которые вечно изменчивы, но вечно возвращающиеся на круги своя. Волна закручивается вокруг Фудзи. Таким образом, гора предстает перед нами центральной осью мироздания. Это можно также интерпретировать, как вращающееся колесо с неподвижной осью - Фудзи, как неким центром, неким священным устоем. На вершине горы можно разглядеть характерные очертания из перекрещивающихся линий. (Рис. 2)

Этот знак является символом, обозначающим куртизанок или гейш очень высокого класса. Таким образом, Фокусай незаметно, легкими штрихами уподобил Фудзи, красавице – куртизанке, находящейся на вершине лестницы индустрии развлечений [53].

Как мы видим, художники Японии изображали красоту способом приобщения к миру, переживания своего единства с ним и, главное, философски интерпретируя этот мир в своих произведениях. Японские эстетика доносили свои мысли, прибегая к иносказанию, к метафоре, которые и давали простор воображению. Эта этическая категория прекрасно отражена в японской пословице: «Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра» [3, с.421].

Еще одним феноменом японской эстетики является коллективное творчество, когда при создании произведения искусства между людьми моделировались идеальные принципы отношений, где мастера, «соседствуя», дополняли и обогащали друг друга. Когда такая коллективная работа происходила в мастерских, где работал мастер со своими учениками, то при завершении, на работе ставил свою подпись мастер и затем и его подмастерья, принимавшие участие в создании произведения. В западном искусстве не существовало ничего подобного.

Пожалуй, основной и самой архаичной частью японской культуры является декоративно – прикладное искусство – «когэй». В основном своем

значении термин «декоративно – прикладное искусство» обозначает создание и оформление бытовых предметов, окружающих человека всю жизнь: посуда, ткани, оружие, украшения, одежда, мебель – все то, что образует среду, с которой человек ежедневно соприкасается и которыми пользуется.

Самые древние артефакты японской культуры относятся к периоду Дзёмон, датируемому учеными с 13 тысячелетия до 300 года до нашей эры, совпадающему, согласно европейской археологической периодизации, с периодами Мезолита и Неолита. Эта эпоха получила свое название от термина «дзёмон» - «след от веревки». Глиняную посуду обматывали веревками перед обжигом для придания прочности. Вербки выгорали в процессе обжига, а вот оставшиеся от шнуров углубления составляли первые орнаменты на глиняной посуде. И такие артефакты, как «ханива» – погребальная керамика периода Кофун (250 – 583 г.г.), представленная глиняными фигурками людей, животных, зданий, домашней утвари были так же первыми примерами декоративно – прикладного искусства Японии.

Природа всегда являлась основным источником творческого вдохновения, а понятия «природа» и «красота» в понимании японцев - синонимы.

Таким образом, традиционные виды японского декоративно – прикладного искусства сформировались в контексте особого места природы в японском менталитете. Природные картины и образы – времена года, растительный мир, ландшафт, море стали каноническими категориями. Японцы считают, что в природе нет некрасивого, надо просто научиться разглядеть красоту. А красота есть добро, радость и истина, они есть везде и во всем. Об устойчивости духовных ориентиров и степени традиционности свидетельствует сохранение этих канонов на протяжении, как минимум, 16 веков.

Изделия декоративно прикладного искусства Японии значительно отличаются от изделий других народов. Для японского стиля характерны

особое отношение к выбору материала, его значимость, необычная орнаментация, асимметричность в декоре, продуманное соотношение отделки и формы предмета. В произведениях декоративно – прикладного искусства всегда присутствует строгая логика, целесообразность, гармония, основанная на равновесии цветовых сочетаний, выверенном соответствии пустого и заполненного пространства. Симметрия, парность в узоре или орнаменте избегается, так как она воплощает в себе повторение, или, иначе, завершенность, что считается несовместимым с вечным движением жизни. А какое – либо дублирование декоративных элементов японская эстетика считает грехом.

Прикладное искусство и живопись всегда были тесно связаны. С мастерами прикладного искусства сотрудничали художники всех уровней и мастей, от начинающих до знаменитостей. Живописцы снабжали ремесленников эскизами и образцами орнамента, узора или каллиграфии.

Каждый узор или фраза, начертанная на изделии декоративно – прикладного искусства должны иметь хороший смысл и благоприятный подтекст. Японцы, верящие в магию речи, считают, что слово может навлечь несчастье или, наоборот, принести удачу. Орнаменты, построенные на основе развивающихся действий, таких как: «открыть», «начинаться», «расти», «продолжаться», «танцевать» - считаются верными. Тогда как узоры, ассоциирующиеся со словами «заканчиваться», «падать», «сжиматься», «рваться» - недопустимыми.

Орнамент также имеет благоприятную или негативную композицию. Если в орнаменте изобразить ветку без бутонов, или перед бутоном не оставить свободного места, где мог бы раскрыться цветок, это может обозначать, что цветению нет будущего.

Символика орнаментов и узоров была крайне важна для изделий декоративно – прикладного искусства, поскольку эти вещи являются утилитарными, часто используемыми и порой – жизненно необходимыми.

К таким вещам относятся керамические изделия, к которым японцы испытывают особое пристрастие. Японский подход к керамике предполагает демонстрацию природной фактуры материала, цветовой гаммы, декора, а также неровность формы, шероховатую поверхность, трещинки, небрежности в глазуровке и отпечатки пальцев мастера, оставшиеся на предмете после обжига. Именно поэтому керамическая посуда, выполненная по канонам японской эстетики «ваби – саби», зачастую имеет неправильную форму, грубо вылеплена и неказисто глазурована. Ценность же такой посуды заключается в материале, из которого сделан предмет, минимальная обработка изделия при его максимальной практичности и смысловая нагрузка.

Ярким представителем декоративно – прикладного искусства является народная игрушка. Она далеко не всегда является предметом игры. Роль игрушки намного шире и, конечно, имеет свою многовековую историю. Первые куклы появились в Японии более 10 000 лет назад – это были глиняные натуралистические женские фигурки догу, наделенные гипертрофированными размерами груди и живота, олицетворяющими культ плодородия. В древней Японии куклы были символическими изображениями богов и людей и использовались как амулет или оберег, привлекающий добрых божеств и охраняющий от злых духов. Глубокий символизм и магическая роль игрушек и кукол, соответственно японской эстетики – неувидительны, поскольку, согласно религии синто, все живое, земля, деревья, растения, камни являются местами обитания божеств ками. Это значит, что все, что сделано из природного материала, заведомо наделено магической охранительной силой. У японцев считается, что в куклу можно вдохнуть жизнь в прямом смысле этого слова. Достаточно лишь выдохнуть воздух ко рту куклы. В Японии есть факт существования «живой куклы» Окику, подтвержденной научной экспертизой. На протяжении нескольких десятилетий эта кукла будоражит умы японцев. Она с 1938 г. находится в храме города Ивамедзама острова Хоккайдо.

Считается, что в куклу вселился дух ее умершей в младенчестве хозяйки. Феноменом этой сорокасантиметровой фигурки является то, что у нее растут волосы, которые монахи периодически подрезают.

Рождение куклы соединяло в себе и живопись, и скульптуру, и декоративные искусства (костюм, аксессуары, оружие, прическа), и технологию. С виду очень простые, даже примитивные, они несут в себе культурную память народа, своеобразный этический код [2].

Для изготовления традиционных игрушек в Японии используются такие материалы как глина, фарфор, папье – маше, дерево, камень, бумага, керамика, бамбук, ткань, кость и даже цветы.

Существует великое множество традиционных японских кукол, которые по назначению можно классифицировать на: ритуально – магические, декоративные – для любования, театральные, игровые, механические. Из этого следует, что куклы являются принадлежностью жителей Японии разных возрастов и социальных групп, раскрывая менталитет, обычаи и ценности представителей страны.

К примеру, знаменитые куклы кимэкоми предназначены исключительно для любования и давно стали относиться к отдельному жанру декоративно – прикладного творчества. Процесс изготовления таких кукол долг и сложен, несмотря на то, что над созданием куклы трудится целая бригада ремесленников. Один мастер изготавливает из дерева голову и туловище, другой вытачивает ноги и руки, затем костюмер наряжает куклу в нарядное кимоно. Для таких кукол ткань для кимоно также ткалась вручную и расписывалась излюбленными национальными сюжетами, согласно канонам японской эстетики. Куклу одевали по всем правилам церемониала в кимоно, которых могло быть несколько, запахивалось слева направо, как принято у живых людей и фиксировалось поясом оби. Куклу причесывали и снабжали аксессуарами. Это мог быть веер или зонтик, украшенный традиционным декором. Наряд дополнялся национальной

обувью – гэта. Неудивительно, что куклы кимэкоми являются, пожалуй, самыми дорогостоящими и передаются по наследству.

Поскольку японские куклы одушевлены, их не выбрасывают после того, как они по истечении времени естественным образом приходят в негодность. Хотя кукла считается мертвой, с ее останками обращаются с крайним почтением – относят в святилище или торию, поручая их заботам буддийских священнослужителей, знающих как правильно провожать в последний путь и людей и кукол.

Художники – ремесленники создавали свои произведения не для того, чтобы заявить о себе в качестве творцов, но просто делали свою работу. Они не ожидали взамен признания или славы, разве только уверенности в том, что дело их рук принесет пользу людям в повседневной жизни. Поэтому и произведения декоративно – прикладного искусства отличались чистотой и искренностью [47].

В настоящее время в Японии немалое количество традиционных изделий декоративно – прикладного искусства по-прежнему изготавливают ремесленники, строго следуя принципам японской эстетики.

Японцы говорят, что красота – это то, что вызывает ощущение гармонии разума и чувства, что красота – это истина, добро и радость. Красота не существует сама по себе, но каждая вещь обладает присущей только ей красотой. Мир изначально прекрасен, поэтому красота составляет внутреннюю суть каждой вещи, она есть некая сила, которая может быть явлена талантом и мастерством художника.

Все богатство цвета, орнамента и символики ярче всего отражается в производстве ткани и одежды.

Технологии получения сырья для ткачества, как и первые ткацкие станки, пришли на японские острова из Китая и начали развиваться самостоятельно в период Дзёмон (13000 – III в. до н.э.). Но вот технологии окрашивания тканей, считается, появились изначально в Японии. В древности окрашивание выполняло не столько декоративную функцию,

сколько «охранительную», т.к. в качестве красящих веществ использовались лекарственные растения, наделенные магическими свойствами. Полученный цвет приобретал особое значение.

В Японии цвет не только несет эмоциональную нагрузку, но и наделен конкретным содержанием и функциональной значимостью. В Японии существует несколько цветовых канонов, закрепленными основными религиями – синтоизмом, буддизмом и конфуцианством. Но помимо этого, японцы, как никакой другой народ, отличаются личностно – интимным восприятием цвета, основываясь на чрезвычайно чутком отношении к природе.

Как правило, краски в Японии носят название не материала, из которого они сделаны, как это принято в европейском мире, а естественных носителей цвета. Это придает краскам особенную поэтику и чувственную связь с природой. «Арахаиро» - «обратная сторона листьев и трав», представляет собой зеленовато – пепельный, глухой и мягкий зеленоватый тон. «Угуйсуиро» - «цвет крыльев японского соловья» выгладит серовато – голубовато – зеленым. «Акуиро» - «остывший пепел», имеет сложный оттенок серого. «Сабииро» - «ржавчина», попросту красно – оранжевый цвет. «Синономэ» - цвет утренней зари, нежно – розовый оттенок. Значения и ассоциации цвета, сложившиеся в далеком прошлом, передавались из поколения в поколение и современное применение цвета, как знаковой системы, опираются на эти исторические значения.

Жители островов видят свой мир «по – японски», распознавая такие цвета и тона, которые в других культурных традициях попросту не различают. Действительно, названий цветов (iго) и цветовых оттенков в Японии великое множество, о них издаются справочники и энциклопедии, а изучать цвета начинают с младенчества.

Интересен такой факт: в Японии в среде детей, подростков, молодежи очень популярна субкультура «аниме», которая, кстати, является самой развитой и разнообразной в мире. Любопытно, что японские

мультфильмы в корне отличаются от европейских, так же любимых детьми разных возрастов. В своих «анимэ» японцы отражают и переживают истонные традиции, передавая национальные каноны цветом. Только лишь по цвету волос или одежды японцы могут определить суть героя – положительный он или отрицательный, божественный или демонический. Желтый цвет волос указывает на королевское происхождение. Красная шевелюра героя «аниме» предвещает опасность, гнев и ярость. Оттенки синего – цвет подлости, но и – скромности. Персонажи с зеленым цветом волос наивны и простодушны. Аниме – брюнеты являют собой воплощение стойкости и бесстрашия, аниме – блондины имеют божественное происхождение. А если соединить вышеизложенное с символикой одежды, атрибутов, татуировок, то японский анимационный фильм для непосвященного европейца предстает в виде загадочного ребуса, который с легкостью решает маленький японец.

Выработке у японцев таковой специфичной и тонкой колористики способствуют многие факторы: в стране веками сохраняются собственные технологии окраски тканей, процветают керамические производства, изучаются традиционные искусства, существует культ любования своей природой.

Свойственный Японии чрезвычайно развитый язык цвета является предметом восхищения западных специалистов в области искусства. Сегодня в Японии существует множество ткаческих технологий, в том числе и ручных, и техник окрашивания и декорирования ткани, своими корнями уходящими в глубокую древность. Именно поэтому даже в наше время в Японии можно увидеть национальную одежду – кимоно, где каждое платье будет уникальным, выполненным из особой ткани, окрашенное в характерный цвет, украшенное неповторимым узором, ручной росписью или вышивкой. Покрой и цвет одежды в средние века был строго регламентирован, зависел от общественного положения, возраста, пола и множества других факторов. Шелковые кимоно являлись привилегией лиц

высших сословий, желтый цвет – символ божественной власти, лиловый цвет был достоянием высокородной знати, фиолетовый – цвет самураев, а вот синие оттенки являлись простым демократическим цветом для бедных.

Но подобное «цветовое неравенство» обусловило создание в народе огромного числа узоров и оттенков «демократичных цветов».

Еще больший символизм и тонкий подтекст читается в рисунках, узорах и орнаментах кимоно. В Японии существует свой собственный язык цветов (растений) – «ханакотоба», чрезвычайно важный для японцев и также основанный на древних японских традициях. Вот лишь некоторые примеры значения изображений цветов: цветы сакуры олицетворяют доброту и благородство, кактусы, как ни странно, - страстное желание, вождение и секс. Желтая хризантема – цветок императоров, ее стилизованное изображение украшает печать императора Японии, также чеканится на монетах и эмблемах и даже был символом японских летчиков – камикадзе. Выбранные для украшения кимоно цветы стилизовались и наносились на ткань посредством разных техник – будь то «батик», роспись специальными красками или вышивка.

Конечно, человеку, особенно европейского происхождения, не так просто разобраться в нюансах японской эстетики. В этом одна из причин повышенного интереса в мировом сообществе к культуре Японии.

Очевидно, что понятие «эстетические особенности японского изобразительного искусства» - очень многогранно, противоречиво и уникально по своей сути. Если европейцы воспринимают эстетику, как науку о прекрасном в противопоставлении безобразному, то японская эстетика подразумевает только прекрасное. Поскольку в японском сознании нет некрасивого, ибо некрасивое по сути своей – прекрасное, а истинная ценность предмета ощущается в его некоей естественной «обезобразности», вмещающей в себя всю историю его создания. Принцип естественности, выраженный в «недосказанности», скромности и

сдержанности – одна из главных эстетических особенностей в японском искусстве.

Таким образом, изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками целесообразно, поскольку прибывая к японскому искусству, богатейшему культурному опыту человечества, создаются возможности воспитания высоконравственного, разносторонне развитого современного человека.

Изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками предполагает:

- знание эстетических категорий «ваби» и «саби», их характерных признаков;
- умение различить эстетические особенности в художественных произведениях японских мастеров;
- умение сформулировать эстетические особенности японского изобразительного искусства;
- понимание уникальности эстетических особенностей японского изобразительного искусства.

1.2. Специфика изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками

В современном, инновационном мире существует проблема в предпочтениях молодежи: прослеживается тенденция к прагматизму, практичности, утилитарности, и, напротив, ослабевает ориентация на творческие виды деятельности. Народная культура воспринимается молодежью, а особенно подростками, как анахронизм. Между тем, именно этническая культура является цементирующим звеном культурной преемственности в обществе, а без этой связи поколений невозможно формирование у молодого поколения любви к Отечеству, знания истории и традиций своего народа. Именно подрастающему поколению, как будущему любого общества, следует уделять достаточное количество сил и времени в области эстетического воспитания.

Роль эстетического воспитания, которое учит ребенка видеть вокруг себя прекрасное, сложно переоценить. Чем раньше человек попадает в комплекс целенаправленного эстетического воздействия, тем больше надежды на то, что эстетическое воспитание даст свои результаты.

Существуют различные варианты определений понятия «художественно – эстетического воспитания», но из них можно выделить основные положения:

1. Это процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного;
2. Это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и в самой жизни, уметь оценивать ее;
3. Это формирование художественного вкуса;
4. Это развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного, совершенствование умения создавать продукты ручного творчества.

Для осуществления поставленных целей педагоги, такие как: Г. С. Лабковская, Д. Б. Лихачев, Е. М. Горошилова и др. выделяют три ведущие задачи художественно – эстетического воспитания:

1. Создание определенного запаса знаний и впечатлений, без которых невозможны интерес и склонность к эстетически значимым предметам и явлениям. Суть этой задачи – в накоплении разнообразного запаса звуковых, цветовых и пластических впечатлений, формирующих чувственно – эмоциональный опыт, а также в получении знаний о природе, самом себе, о мире художественных ценностей;

2. На основе полученных знаний и впечатлений формировать способности эмоционального переживания и оценивания эстетически значимых предметов и явлений. Составная часть таковой задачи – сформировать такие качества ребенка, которые позволили бы дать самостоятельную, с учетом возрастных возможностей, критическую оценку любому произведению, высказать собственное суждение по поводу него;

3. Формирование у учащихся художественно – эстетических творческих возможностей, заключающихся не только в определении прекрасного и умении его оценивать, но и, главное, - в непосредственном создании продуктов ручного творчества.

Средствами для достижения поставленных задач в художественно – эстетическом образовании школы искусств будут являться:

- эстетическое общение в разных формах – беседах, экскурсиях, просмотрах фильмов, посещениях выставок, музеев, фестивалей, общении с мастерами и создателями художественных произведений и предметов декоративно – прикладного творчества и др.;

- приобщение к природе, ее созерцание, понимание ее ценности и величия;

- приобщение к искусству – музыке, литературе, театру, произведениям художественного и декоративно – прикладного искусства;

- самостоятельная художественная деятельность учащихся;

- применение разнообразных видов игр – дидактических, подвижных, сюжетно – ролевых, игр – драматизаций и др.

- применение на занятиях методов контроля в виде викторин, тестов;

- умение педагога рефлексировать свою педагогическую деятельность на предмет ее профессиональности и результативности.

Для того чтобы система образования воздействовала на учащегося наиболее эффективно и достигала поставленной цели, М. Б. Неменский выделил следующую особенность: «Система эстетического воспитания должна быть прежде всего, единой, объединяющей все предметы. Все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника»[6, с.65].

М. Б. Неменский в 70 – х годах XX века начал поиск принципиально нового пути художественного образования в массовых школах нашей страны. В то время историческое знание в массах настолько упало, что ученики общеобразовательных школ не знали не только художников, но даже великих деятелей и событий родной истории. Он организовал огромную экспериментальную работу, объединив в ней художников, музыкантов, ученых разных гуманитарных профессий, учителей искусства городов и сел, из разных областей и республик. Эта глобальная работа практически переросла в коренную перестройку взгляда на роль искусства в образовании. Появилось убеждение, чтобы в каждой школе, даже сельской – преподавали искусство. Основными идеями М. Б. Неменского были: «Искусство, как духовная культура» и «Обучать искусству средствами искусства» [6, с.218]. Также М. Б. Неменский работал над изучением зарубежных программ обучения искусству и предпринимал поездки в разные страны, в том числе и в Японию. Японский путь в этой области оказался самым интересным и близким нам. Вероятнее всего – по истокам. Ведь художник Ямомото создал свою систему образования, побывав в 20 – х годах XX века в России, где взял многое из наших методических поисков

тех лет. Его программа «Свободное рисование», фактически запрещенная в милитаристской Японии сороковых годов за чрезмерную демократичность, была позже принята профсоюзом учителей и государством, и введена во всех школах Японии после окончания второй мировой войны. Это была программа не только рисования, но широкого спектра художественных работ разными материалами, программа развития творчества, зрения (на 240 оттенков цветотона), воображения и пространственного фактурного мышления. Отличительным моментом программы является тот факт, что с 1 по 10 класс (в Японии 12 – летнее школьное обучение), эстетическим предметам отводится по два часа в неделю, а в старшей школе (11 и 12 классе) – по 6 часов в неделю на все виды искусств. Такого подхода к эстетическому образованию в рамках общешкольной программы не существует ни в какой другой стране. Конечно, на таком уровне системы «глаз – мозг – рука» дает нации невероятные преимущества. Это в полной мере сказывается впоследствии на высоком качестве любой работы.

«Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах» написал Д. Дидро в XVIII веке [31].

В дальневосточной культуре цвет традиционно нес ассоциативную и смысловую нагрузку, поэтому в школах Японии педагоги придают важное значение цветовому обучению. Уже в детском саду ребенок знакомится с палитрой в 24 цвета и оттенка, а второклассник должен уметь пользоваться красками 36 цветов и оттенков. Оканчивая школу, выпускник различает 240 цветов и оттенков.

Японские преподаватели считают, что вне зависимости от того, есть ли у ребенка способности или нет, их все равно необходимо развивать, поэтому педагоги нацелены на развитие даже самых скромных задатков у ребенка.

В России к теме процесса эстетического воспитания, подобного японскому, в системе современного образования также обращались такие

педагоги как Боярчук Ю. Б., Григорьева Т. П., Гришелева Л. Д., Наниевская В. Т., Кузнецов Ю. Д., Сырицын И. М. и др. Немногочисленность авторов, их узкая специализированность или фрагментарное освещение нашей проблемы в своих трудах ограничивает возможности исследования.

Собрав и изучив результаты разных зарубежных программ Б. М. Неменский со своими единомышленниками первую экспериментальную программу пустили по пути, близкой к японской. Согласно программе, расширили виды художественных занятий, возможности овладения разными техниками. В отличие от японской программы, где стержневой линией была «цветовая дистрибуция», в своей программе Б. М. Неменский попытался главной линией сделать «единство восприятия искусства и жизни», что было ближе к русской, советской культуре. Предмет «рисование», априори суживающий изучение искусства, был заменен на «изобразительное искусство», где предполагается изучение не только графического рисунка, но и цвета, конструкции, фактуры, а так же историческое развитие видов, жанров, национальную специфику искусства.

Для организации профессионального художественного образования ставятся иные, более высокие цели, не меняя общей концепции программы. В специализированной школе художественно – эстетического направления предполагается достаточное количество часов, чтобы вести дополнительные, узконаправленные предметы для изучения, такие как декоративно – прикладное искусство, керамика, моделирование, архитектурное конструирование, бумагопластика и многое другое.

«Основой содержания образования во внешкольной системе всегда были профессиональные, языковые особенности самого искусства, а целью – выявление одаренных детей, талантов и их подготовка к профессиональному развитию. А эти ли цели нужны в общеобразовательной школе для 100 % детей? И реально ли? Народу нужны не только художники – мастера. А нужен художественно грамотный, эстетически развитый человек. Каждый!» писал Б. М. Неменский [32, с.5].

Проблемам развития творческих умений учащихся в эстетической деятельности в своих исследованиях уделяли внимание такие педагоги, как А. Банфи, Н. С. Боголюбов, И. П. Волков, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, В. С. Кузин, М. С. Каган, Т. Я. Шпикалова. Все исследователи отмечают большие возможности для эстетического развития детей в школах дополнительного образования при условии применения в рамках обучения различных подходов, оригинальных методов и инноваций.

Следующие учебно – методические комплекты (УМК), раскрывающие в том или ином объеме тему зарубежного искусства, используются в общеобразовательных школах на сегодняшний день:

1) Линия УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой, где «актуализировано внимание к национальным особенностям искусства народов России и Западной Европы» [37], «учебники также включают сведения об искусстве народов стран Западной Европы и Востока» [37];

2) Линия УМК под редакцией Б.М. Неменского, где в теме 4 класса «Каждый народ – художник» изучается искусство других стран, где учащиеся узнают, почему у разных народов такие разные представления о красоте. «Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет» [35]. Примечательно, что только в данной линии УМК учащимся предлагается тема «Страна Восходящего солнца», в которой раскрываются секреты изобразительного искусства Японии;

3) Линия УМК под редакцией Е. А. Ермолинской, где в ходе уроков 4 класса «Раскрывается специфика и особенности декоративно - прикладного народного искусства и народной архитектуры. Выбор изучаемых культур (Россия, Китай, Северный Кавказ, Казахстан) обусловлен различием мировоззренческих, природных, ландшафтных и климатических особенностей. Предпринята попытка рассмотрения проблемы органичного соединения духовного и материального в жизни

каждого народа» [35]. «Представленный материал направлен на знакомство детей с культурным наследием народностей» [35].

4) Линия УМК под редакцией Т. А. Копцевой (в настоящее время данная линия УМК находится в процессе замены на линию УМК под редакцией Б. М. Неменского).

5) Линия УМК под редакцией В. С. Кузина предполагает в 5 классе изучение декоративно – прикладного искусства на примерах народных промыслов России.

Из краткого обзора представленных выше программ по изобразительному искусству мы предполагаем, что в школах широко и подробно преподносится материал о декоративно – прикладном искусстве России и очень кратко или вообще не освещается тема декоративно – прикладного творчества других народов и этносов. На это есть много причин, главная из которых – небольшое количество часов, отводимых на уроки изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Решение этой задачи возможно посредством обучения в учреждениях дополнительного образования, нашем исследовании – в детской школе искусств.

Художественно – эстетическое образование в школах искусств должно формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.

Цели, задачи, содержание, организация и осуществление процесса художественно – эстетического воспитания в системе дополнительного образования в нашей стране регулируются соответствующими нормативно – правовыми документами: Законом Российской Федерации «Об образовании РФ», Федеральным законом «О дополнительном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (2012 г.), Концепцией художественного образования (2001 г.), Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и др.

Единого образца учебной образовательной программы по ДПИ (декоративно – прикладному искусству) для детской школы искусств нет, подобные программы, как правило, предлагаются региональными министерствами образования и разрешены для корректирования. Изучив множество образовательных программ по ДПИ, мы выяснили, что ни в одном из них не рассматриваются занятия в технике «кинусайга», как составляющей части современного декоративно – прикладного искусства Японии. Исходя из этого, полагаем, что преподавание занятий в технике «кинусайга» в детской школе искусств по индивидуальной программе будет являться новаторским и креативным, и сами занятия станут познавательными, полезными и продуктивными.

Художественно – эстетическое направление в системе дополнительного образования детей должно функционировать как система учебно – воспитательных центров, каждый из которых формирует соответствующую его профилю образовательную среду. Здесь важно понимать, что среда в образовании не столько комплект программ и методических указаний, сколько своеобразный микросоциум учащихся и педагогов, сообщество единомышленников, реализующих в совместной деятельности содержание и традиции выбранного вида искусств. Определяющим фактором так же является личная заинтересованность педагога в этической и эстетической ценности своего предмета.

При разработке практического задания для обучающихся мы опирались на методический принцип, сформулированный В. Н. Полуниной, «как триединство художественно - воспитательных целей». Он гласит: «от воспитания основ эмоциональной, эстетической культуры восприятия прекрасного в искусстве и окружающей нас природе, через практическое изучение отдельных сторон идейно – художественной ценности памятников искусства – к творчеству личному, обогащенному общением ребенка с искусством» [27].

Особенности японского изобразительного искусства невозможно четко классифицировать или систематизировать. Скорее эти особенности нужно прочувствовать и проникнуться ими при визуальном знакомстве. Известно, что 85 – 88 % информации человек получает с помощью зрения. Для визуального ознакомления с изобразительным искусством, характеризующим эстетические особенности Японии, можно использовать всевозможные примеры, как то: иллюстрация, альбом с изображением произведений искусства Японии, книга по искусству, репродукция, презентация с показом фото и видео материалов на заданную тему и, конечно, демонстрация непосредственно предметов декоративно – прикладного искусства Японии, что является особенно важным для учащихся – «кинестетиков». Визуальное ознакомление с видео – фото или печатным методическим материалом, либо с предметами или элементами японской культуры должно сопровождаться пояснениями учителя, которые четко и доступно раскрывают смысл темы. Важно так же, чтобы в ходе теоретической части урока осуществлялась связь между учителем и учащимися в форме беседы, ответов на вопросы. Такая форма проведения урока способствует более полному усвоению новой информации, особенно, когда информация отличается сложностью, как в нашем случае.

Таким образом, мы рассмотрели первую (из четырех) стадию процесса усвоения нового материала, которые, по мнению С. Рубинштейна, выглядят следующим образом [28]:

- первоначальное ознакомление с материалом (или его восприятием в широком смысле);
- осмысление;
- специальная работа, связанная с закреплением материала;
- овладение материалом – возможность оперирования им в разных условиях.

Осмысление обучающимися нового материала характеризуется умением учащимися узнавать произведения искусства, демонстрирующие

эстетические особенности японского изобразительного искусства, умением комментировать эти особенности. Также обучающиеся могут проявлять полученные знания через рефлексию, обсуждение темы, а также через ответы на заданные учителем вопросы по изученной теме. Важным является подведение итога в конце урока и ответы обучающихся на вопросы: что нового сегодня узнали, что особенно запомнилось или оказалось наиболее интересным, какие трудности были в освоении материала, возникло ли желание узнать больше информации на эту тему.

Закрепление изученного материала на практике – последняя, самая сложная, но и самая интересная стадия урока.

Рассмотрев подробно основные программы по изобразительному искусству мы можем сделать вывод: ни в одной из программ не освещается тема «эстетические особенности японского изобразительного искусства». Исходя из этого заключения, мы можем предположить, что методику изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства необходимо разработать самостоятельно.

На основе изученных материалов по данной теме мы можем выделить последовательность методов:

- Уроки – беседы в репродуктивной, эвристической, догматической и др. формах;
- Показ презентации;
- Показ видео материалов по теме;
- Показ наглядных пособий;
- Показ иллюстраций, альбомов, книг;
- Демонстрация репродукций, картин японских художников;

Успех обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до обучающихся определенное содержание и сформировать у них знания. Решая задачу подбора методов изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства, преподаватель имеет право на свой собственный, оригинальный

стиль преподавания, предполагающий спланированную и продуманную последовательность ведения урока, результатом которого станет наивысший результат.

1.3. Овладение техникой «кинусайга» как средство изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками в детской школе искусств

Японцы славятся своей способностью возводить в ранг искусства любой промысел. «Кинусайга» не является исключением, пройдя свой путь становления от заурядного домашнего рукоделия до произведения искусства. «Кинусайга» - это довольно молодое ремесло, относящееся к современному декоративно – прикладному искусству. Годом его рождения принято считать 1987 год, когда на суд зрителей были представлены первые работы в этой необычной технике. Автором «кинусайги» является японка Такаши Маэно, ныне - преподаватель искусств, профессор университета Нагоя.

Любое современное искусство вырастает из искусства древнего, питается вековыми традициями и переосмысливает их. Истоки современного японского искусства также кроются в традициях, в исторических событиях и в самой жизни. Так и в нашем исследовании, история возникновения «кинусайги» проста и человечна, поскольку является «продуктом» бережливости, любви и трепетного отношения японцев к своим вещам.

Разумеется, что кимоно, особенно сшитое для торжественных случаев, было очень дорогим. Поэтому старые или пришедшие в негодность кимоно никогда не выбрасывали, а использовали их для создания других, более мелких вещей. Бережливые хозяйки вырезали вышивку и использовали ее как покров для буддийских алтарей. Другая часть ткани шла на рукоделия: из них делали куклы, саше, подушечки и прочие бытовые вещицы. Позже рукодельницы стали создавать из лоскутов картины – аппликации. Хозяйственные японки располагали не просто кусками разноцветной ткани, а поистине разнообразной, необычайно красивой и изысканной цветовой палитрой лоскутов. Применяя свои уникальные

знания поколений, японские рукодельницы скрупулёзно составляли из лоскутов невероятно красивые пейзажные картины или декоративные композиции. Эти лоскутные картины являются предтечей техники «кинусайга», относящейся к современному декоративно – прикладному искусству.

Традиционно «кинусайга» изготавливалась в следующей последовательности:

- мастер создает эскиз рисунка на бумаге;
- готовый эскиз переводится на деревянную дощечку;
- в дощечке по намеченным линиям прорезаются бороздки, глубиной около 2 мм;
- лоскуты старых шелковых кимоно разных цветовых гамм разрезаются по эскизным выкройкам с припусками по 1 мм;
- вырезанные кусочки ткани накладываются на дощечку, на свои места, а припуски вставляются с помощью специального инструмента в прорезанные канавки. Во время заполнения канавок часть ткани по замыслу автора натягивается, а кое-где она идет складками. Фрагменты ткани для прочности наклеиваются на дощечку.

Поначалу японские мастера использовали только шелк. Позже стали экспериментировать и с другими тканями – льном, вискозой. Это сочетание разных фактур придает картинам определенную изюминку, например - слегка тонирует ткань, а где-то использует естественное ее выцветание.

Как видим, процесс изготовления традиционной «кинусайги» очень ювелирный, сложный и длительный. Это очень кропотливая работа, требующая предельной аккуратности. Картины в технике «кинусайга» поистине изящны, изысканы и неповторимы.

Сюжетами для «кинусайги» традиционно становятся пейзажи. Иногда в сюжетах используются образы людей. Когда смотришь на такую картину, возникает ощущение, что смотришь на фотографию, или просто наблюдаешь пейзаж за окном, настолько они реалистичны.

В картинах «кинусайга» включено все: композиционные находки, чувствительность цвета, неповторимость японских пейзажей, пластика цветов, деревьев и растений, колористика и фактура использованных тканей. Техника «кинусайга» с большой точностью передает виды природы Японии, картинку исконного уклада жизни людей, труд и праздники японского народа в самых характерных, живых подробностях.

Несмотря на множество используемых в картинах «кинусайга» приемов и изысков, эти произведения искусств, как и все другие, отражают в себе философию «ваби – саби» - эстетику неброского, подчеркнуто скромного, ушедшего в тень и подернутого патиной времени, эстетику не показного внешнего блеска, но глубокой внутренней чистоты.

«Умом Японию не понять, но почувствовать ее можно, если серьезно заняться одним из практических японских искусств или ремесел», утверждает В. П. Мазурик [53].

В современном мире за пределами Японии процесс изготовления «кинусайга» упрощен и технологичен. Вместо деревянной дощечки используется кусок полипеностирола или простого пенопласта, а вместо кусочков старого шелкового кимоно – лоскуты разноцветного ситца. Это делает технику доступной и недорогой. «Кинусайгу» сочетают с другими техниками – аппликацией, вышивкой, вязанием, использованием природных материалов, бус. Шире стало и использование техники «кинусайга» в изделиях, которые стали более утилитарными. Подарочные коробки, шкатулки для мелочей, игрушки, интерьерные предметы – вот неполный перечень современного применения «кинусайги».

Таким образом, технология изготовления художественных изделий в технике «кинусайга» стала доступна для обучающихся в школах дополнительного образования.

Изделия, выполненные в технике «кинусайга» относятся современному декоративно – прикладному искусству, а значит, имеют практическое назначение в быту и составляют часть предметной среды,

окружающей человека и эстетически обогащающей ее. Эти качества очень ценны для детского мировосприятия.

Тот факт, что изделия в технике «кинусайга» имеют привлекательный внешний вид и представляется в разнообразных формах, притягивает внимание учащихся и вызывает желание познакомиться с этим искусством ближе, освоить технику его изготовления. Учащимся представляется очень важным иметь возможность самостоятельно создать предмет декоративно – прикладного искусства, а затем использовать его по назначению или желанию.

Перед началом работы обучающиеся участвуют в беседе о культурных традициях и национальных особенностях Японии, о принципах японской эстетики, а также об истоках происхождения «кинусайги» и отличительных чертах этой техники.

Сам процесс изготовления предмета в технике «кинусайга» очень захватывающий и увлекательный. Начинается работа с эскизирования, где учащиеся придумывают и разрабатывают свою, близкую личному мировоззрению и эмоциональному фону идею. Эскиз может включать в себя любой жанр: пейзаж, натюрморт, портрет, анимэ, кавайи и т.п. Необходимо помнить, что для японского стиля важен не сам изображаемый предмет, а его суть. Главной художественной ценностью эскиза должна стать композиция, ведь умение создавать композицию – это тоже искусство. Поскольку задачи и цели определены в самом начале работы над «кинусайгой», на стадии рождения идеи, то на данном этапе мы определяем масштаб объекта на листе, и, соответственно этому, логичное расположение листа – вертикальное или горизонтальное. Учитывая специфичность японской эстетики, в нашей работе композиция предполагает быть достаточно аскетичной в своей основе, избегающей всего лишнего, симметричного или повторяющегося и, напротив, приветствующей изящность, пластичность и выразительность. Отличительными чертами

композиции так же будут являться асимметричность и расположение цветowych пятен по ниспадающей линии, смещенной от центра вниз.

Эскиз стилизуется. Как известно, обилие деталей в рисунке, особенно в декоративном, мешает его целостному восприятию. Исходя из этого постулата, в нашей работе мы, согласно принципам стилизации, а) выделяем самые общие признаки и объединяем их в новом образе, б) превращаем объемную форму в плоскостную, в) при необходимости усложняем форму с помощью декоративных деталей.

На этапе разбивки эскиза на фрагменты по принципу витража могут появиться определенные трудности, так как хаотичность, непродуманность и нелогичность линий разбивки может навредить работе, упростив ее или «замусорить» хаотичностью сегментов. И, напротив, изящность, композиционная направленность линий сделает работу уравновешенной и реалистичной.

Следующий этап – цветовая проработка эскиза – занятие сложное, основанное на законах и принципах японской колористики. В нашей работе предполагаются два направления:

1) Преобладание приглушенных, зыбких полутонов, близких к монохромным (оттенки одного цвета) или ахроматическим (черный, белый и все оттенки серого цвета). Такая колористика использовалась в японских гравюрах. Применять же ее в изделиях «кинусайга», скорее всего, нецелесообразно, так как в итоге работа будет выдержана в приглушенных, рассеянных тонах и выглядеть скромно и сдержанно.

2) Доминирование ярких и контрастных цветов, включая все многообразие цветовой палитры. Достоинство этого колористического подхода – декоративность, экспрессия и выразительность работы. К тому же, мы знаем из истории развития «кинусайги», японские рукодельницы творили свои произведения, используя в работе самые яркие, живописные и декорированные лоскуты от кимоно. Работы Такаши Маэно так же

наполнены оттенками всевозможных цветов, что делает ее «кинусайгу» невероятно реалистичной.

Эти этапы эскизирования очень важны и ответственны. От них зависит качество выполненной работы, ее композиционная и цветовая привлекательность.

Когда вся подготовительная работа, требующая специальных знаний о японской эстетике, закончилась, мы приступаем к конструктивной деятельности, где главными качествами для учащихся станут трудолюбие, старательность, аккуратность, точность. Учащиеся в процессе работы над «кинусайгой» приобретут новые умения и навыки ручного труда, используя специальные инструменты и материалы.

Такая масштабная работа над «кинусайгой» решает многие воспитательные цели и задачи:

1) Формирование личностного, эмоционального отношения учащихся к окружающему миру, поскольку общение с искусством вне эмоций невозможно. Т.к. эмоциональная память сильнее рациональной, именно через искусство наиболее успешно может проходить освоение учащимися социального опыта, содержание которого активно влияет на формирование мировоззрения;

2) Возможность эвристической, творческой работы. Таковую возможность дает слияние замысла, идеи, процесса творчества с созданием реального материального продукта этого творчества;

3) Неотрывность процесса творчества от процесса его «фиксации». Специфика создания предмета декоративно – прикладного искусства именно такова: неразрывность связки «глаза – мозг – руки» дает возможность создания любой творческой работы, если эта работа не по образцу.

4) Воспитание у младших подростков пассионарности в противовес присущему современному подрастающему поколению

конформизму и аморфности через активизацию личного эмоционального, визуального и бытового опыта обучающихся.

Таким образом, мы рассмотрели историю возникновения «кинусайги» - техники современного декоративно – прикладного искусства и последовательность ее создания.

Учитывая что технология изготовления классической «кинусайги» достаточно сложная, мы значительно упростили технологию изготовления «кинусайги», используя современные, доступные материалы: полипеностирол и лоскуты хлопчато – бумажной ткани. Благодаря этому процесс изготовления «кинусайги» стал доступен для обучающихся детской школы искусств.

Эстетические особенности японского изобразительного искусства в создании «кинусайги» будут выражаться в следующем:

- На этапе создания эскиза: выбор жанра, разработка композиции, стилизация и предварительное цветовое решение, согласно эстетическим особенностям японского изобразительного искусства.
- На этапе разбивки эскиза на фрагменты: выстраивание линий разбивки таким образом, чтобы не нарушить целостность композиции, согласно эстетическим особенностям японского изобразительного искусства;
- На этапе работы с тканью: опираясь на предварительный эскиз, выбирать ткани определенных гармоничных оттенков, не «ломающих» цветовую концепцию, согласно эстетическим особенностям японского изобразительного искусства.

Выводы по 1 главе

Изучив и проанализировав специальную литературу можно сделать вывод, что изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства через технику «кинусайга» является актуальной проблемой. Обучающиеся в школе искусств так или иначе соприкасающиеся с предметами декоративно – прикладного творчества России, которое включает в себя не только русскую культуру, но и культуру малых народов России, имеют определенные знания или навыки в этих областях. Такие знания они получают в общеобразовательной школе благодаря новаторским программам непрерывного образования на уроках изобразительного искусства.

Проанализировав программы ФГОС по изобразительному искусству, мы выдвинули предположение, что в общеобразовательных школах широко и подробно преподносится материал о декоративно – прикладном искусстве России. Однако тема декоративно – прикладного творчества других народов освещена в лучшем случае – очень скудно. Исходя из этого, мы считаем, что недостающий материал о культуре других стран и народов нужно восполнять в учреждениях дополнительного образования, в нашем исследовании - в школе искусств.

Задачей гармоничного развития личности обучающихся школы искусств является их приобщение к зарубежному искусству на примере изучения изобразительного искусства Японии, страны самобытной и специфичной, что не только обогатит знания учащихся, но и расширит кругозор, даст возможность приобщения к современному декоративно – прикладному искусству Японии.

Япония является примером исключительной, оригинальной культуры, представляя собой сложный комплекс эстетических представлений. Эстетические категории «ваби» и «саби», определяемые, как

несовершенная, непостоянная и неполная красота, являются основополагающими в изобразительном искусстве Японии.

Эстетические особенности японского изобразительного искусства сложны, но познавательны и полезны для мировоззренческого формирования личности.

Отражение эстетических особенностей японского изобразительного искусства очень ярко проявляется в декоративно – прикладном искусстве, так как это искусство является утилитарным. Предметы декоративно – прикладного искусства имеют практическое назначение в быту и составляют часть предметной среды, повсеместно окружающей человека, зачастую являясь жизненно необходимыми предметами.

«Кинусайга» относится к современному декоративно – прикладному искусству и относится к предметам, украшающим быт японцев. По сути «кинусайга» - это картины из шелка, искусно предающие характер и колористику японских пейзажей. Этот вид искусства представляется неким синтезом, смешением старины и современности, при этом оставаясь ярким примером национальной культуры Японии.

Современный процесс создания предметов в технике «кинусайга» очень упрощенный и доступный практически любому, распространился по всему миру. В России «кинусайга» также стала востребованным ремеслом, благодаря не сложной технологии изготовления. В наши дни «кинусайга» стала популярной и приемлемой для обучения в школах искусств, изостудиях, клубах по интересам и т.д.

Изготавливая предметы в технике «кинусайга», учащиеся школы искусств, отрабатывая новые навыки ручного труда в первую очередь обогащаются, получая знания в художественно – эстетической сфере. Знакомясь с японской культурой, такой отличной от российской, обучающиеся учатся видеть, как многое их объединяет, учатся взаимопониманию людей разных национальностей, учатся сопереживать и

ценить друг друга. А непохожая, иная, красота Японии помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.

Исходя из того факта, что программ и методик по проведению занятий, обучающим зарубежному декоративно – прикладному искусству ничтожно малое количество, а рекомендаций по проведению занятий в технике «кинусайга» пока еще не существует, можно предположить, что эта ниша имеет огромный потенциал для развития.

Глава 2. Опытнo-экспериментальная работа по определению уровня знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков детской школы искусств

2.1. Описание констатирующего эксперимента по выявлению уровня знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков детской школы искусств.

Экспериментальное исследование проводилось в разновозрастной (9 – 12 лет) группе учащихся на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Березовская детская школа искусств (МБУДО Березовская ДШИ). В эксперименте принимали участие 15 человек.

Целью этого этапа констатирующего эксперимента является определение уровня знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у экспериментальной группы учащихся школы искусств.

Для выявления актуального уровня знаний японской были выделены следующие **критерии**:

1. Осведомленность об эстетических особенностях японского изобразительного, воплощенных в японском декоративно – прикладном искусстве у младших подростков детской школы искусств;
2. Умение узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии;
3. Способность создать композицию, включающую в себя эстетические особенности японского изобразительного искусства.

Выбор этих критериев обусловлен тем, что их основании мы определим актуальный для группы обучающихся уровень знаний и умений.

Для **1 критерия** было подобрано диагностическое задание, составленное на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия

учебников под редакцией Б.М. Неменского, 1 – 4 классы и рабочей программы по МХК курса 5 - 9 класса на основе ФГОС под редакцией Л.А.Рапацкой, в виде теста.

Цель задания: выявить уровень знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства в ДПИ у экспериментальной группы обучающихся детской школы искусств.

Ход работы: группе учащихся раздаются распечатки теста на четырех листах формата А 4, состоящего из 10 вопросов. (Приложение 2)

Ответы на вопросы предлагаются в 2 вариантах:

1. Выбрать ответ из предлагаемых вариантов;
2. Написать свой ответ;

Оценка выполнения задания проводилась по следующему принципу:

0 баллов получает обучающийся, неверно ответивший на вопрос или оставивший вопрос без ответа;

1 балл получает правильно ответивший на вопрос.

Максимальное количество баллов, за правильные и полные ответы в тесте, при суммировании составляет 10.

Исходя из показателя максимального балла (10) распределение уровней знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства в ДПИ младшими подростками детской школы искусств проводилось по следующей выборке:

Высокий уровень (8 - 10 баллов) – обучающиеся имеют достаточно высокий уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, воплощенных в декоративно – прикладном искусстве;

Средний уровень (4 – 7 баллов) – обучающиеся имеют средний уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, не всегда способны узнавать их в японском декоративно – прикладном искусстве.

Низкий уровень (менее 1 - 3 баллов) - обучающиеся имеют низкий уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, не способны узнавать их в японском декоративно – прикладном искусстве.

Результаты проведенного исследования отражены в таблице (Приложение 3).

Данные для сравнения отражены в диаграмме:

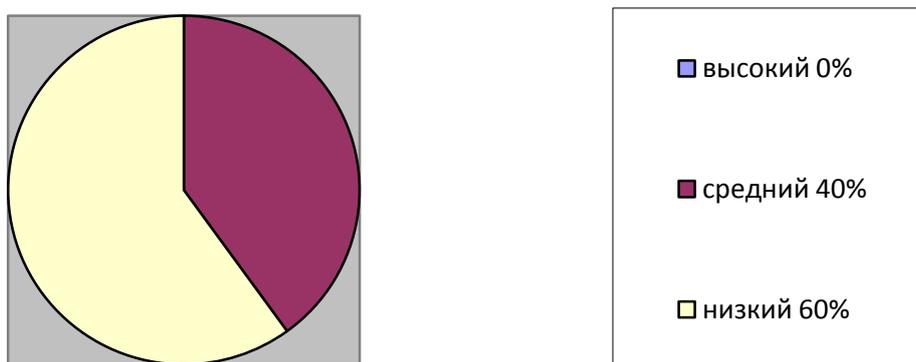

Рис. 1. Распределение учащихся по уровню сформированности знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, выраженных в декоративно – прикладном искусстве

Таким образом, в исследуемой группе учащихся наблюдается низкий, с тенденцией к среднему уровень сформированности знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, выраженных в декоративно – прикладном искусстве.

Для 2 критерия было подобрано диагностическое задание, составленное так же на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 1 – 4 классы и рабочей программы по МХК курса 5 - 9 класса на основе ФГОС под редакцией Л.А.Рапацкой, в виде теста.

Цель задания: выявить уровень умения узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии.

Ход работы: группе учащихся раздаются распечатки теста на четырех листах формата А 4, состоящего из 10 вопросов. (Приложение 4)

Ответы на вопросы предлагаются в 2 вариантах:

1. Выбрать ответ из предлагаемых вариантов;
2. Написать свой ответ;

Оценка выполнения задания проводилась по следующему принципу:

0 баллов получает обучающийся, неверно ответивший на вопрос или оставивший вопрос без ответа;

1 балл получает правильно ответивший на вопрос.

Максимальное количество баллов, за правильные и полные ответы в тесте, при суммировании составляет 10.

Исходя из показателя максимального балла (10) распределение уровней знаний учащимися детской школы искусств культуры Японии проводилось по следующей выборке:

Высокий уровень (8 - 10 баллов) – обучающиеся имеют достаточно высокий уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, способны узнавать их в произведениях изобразительного искусства и комментировать.

Средний уровень (4 – 7 баллов) – обучающиеся имеют средний уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, не всегда способны узнавать их в произведениях изобразительного искусства и комментировать.

Низкий уровень (менее 1 - 3 баллов) - обучающиеся имеют низкий уровень знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, не способны узнавать их в произведениях изобразительного искусства и комментировать.

Результаты проведенного исследования отражены в таблице (Приложение 5).

Данные для сравнения отражены в диаграмме:

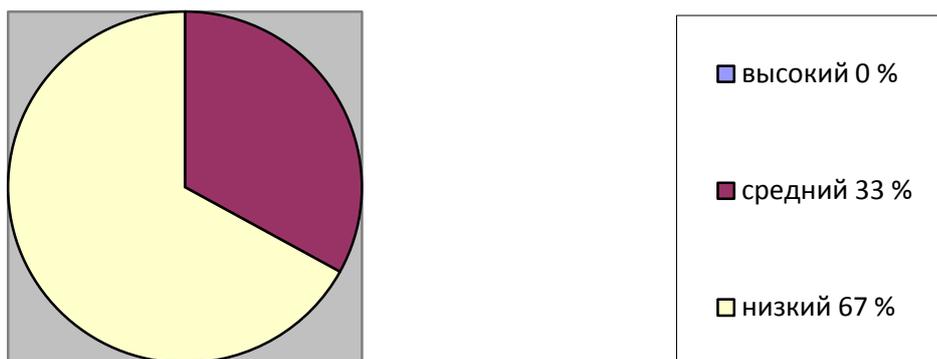

Рис. 2. Распределение учащихся по уровню сформированности умений узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии

Для 3 критерия было подобрано диагностическое задание, так же составленное на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского.

Цель задания: выявить уровень умения создания самостоятельной творческой работы, отражающей эстетические особенности японского изобразительного искусства.

Обучающимся предлагается нарисовать веер выбранными изобразительными средствами.

Важным в создании творческой работы является правильность выбора темы росписи, подходящей для японского веера. Исторически сложившиеся направления росписи веера, согласно принципам японской эстетики, широки. На веере изображались пейзажи, картины истории, бытовые сцены, а также образы людей, деревьев, растений, цветов, птиц, животных, насекомых или орнаменты. Рисунки нередко украшались каллиграфическими надписями.

В колористическом плане веер может быть выполнен в неброском ахроматичном, монохромном воплощении или, напротив, - ярком, многоцветном исполнении.

Материал: листы ватмана формата А 4; шаблон веера; простые карандаши; акварель, акварельные карандаши, масляные карандаши – на выбор; кисти.

Ход работы: обучающимся предлагается изобразить веер. Форму веера можно нарисовать по предложенному шаблону или нарисовать веер по своему воображению. Затем предлагается украсить веер рисунком в японском стиле и сделать цветовую подачу, также в характерной для Японии цветовой гамме.

Оценка уровня выполнения задания проводилась в соответствии с критериями бальной системы:

0 баллов – несоответствие параметрам критерия;

1 балл – неполное или частичное соответствие параметрам критерия;

2 балла – полное соответствие параметру критерия.

Критерии оценивания практической творческой работы:

1. Соответствие теме;
2. Применение эстетических особенностей японского изобразительного искусства;
3. Композиционное решение;
4. Колористическое решение;
5. Техника исполнения;
6. Общее художественное впечатление от работы.

Максимальное количество баллов за творческую работу составляет 12.

Результаты проведенного исследования отражены в таблице (Приложение 6).

Данные для сравнения отражены в диаграмме:

Рис. 3. Распределение учащихся по уровню умения создания самостоятельной творческой работы, отражающей эстетические особенности японского изобразительного искусства

Результаты этого исследования дали низкий результат. Лишь один обучающийся показал средний результат, остальные не смогли на веере создать композицию, отражающую эстетические особенности японского изобразительного искусства. (Приложение 7).

Из этого следует, что имея скудное общее представление о культуре Японии, обучающиеся не владеют знаниями об эстетических особенностях японского изобразительного искусства. Не обладая конкретными знаниями, обучающиеся не способны создать творческую работу в японском стиле.

По результатам этого эксперимента мы можем сделать вывод, что при низкой информированности обучающихся об эстетических особенностях японского изобразительного искусства нецелесообразно проводить практические работы на японскую тематику.

Результаты проведенных нами диагностических методик объединим в сводной диаграмме.

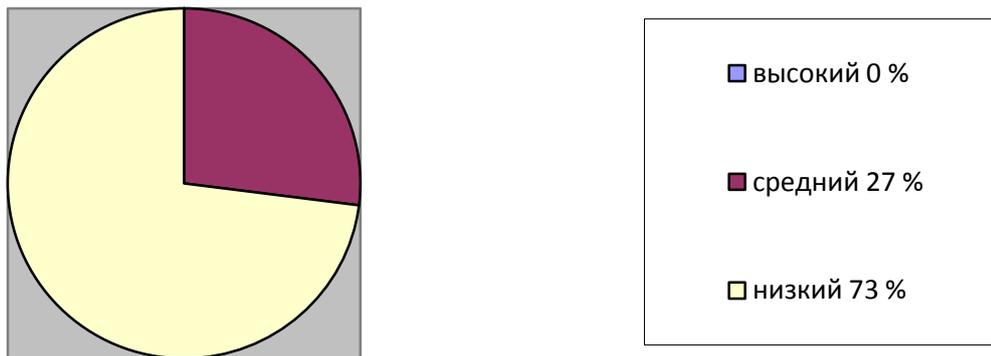

Рис. 3 Диаграмма сводных результатов констатирующего эксперимента по выявлению уровня знаний об эстетических особенностях японского изобразительного искусства и уровня умений в практической работе у младших подростков детской школы искусств

Таблица сводных результатов приведена в Приложении 7.

Проанализировав результаты проведенных нами диагностических методик, мы пришли к выводу, что в исследуемой группе обучающихся преобладает низкий уровень (76 %) знания эстетических особенностей японского изобразительного искусства. Соответственно, не имея базовых знаний, обучающиеся не способны создать творческую работу в японском стиле.

Исходя из результатов данной опытно – экспериментальной работы можно сделать следующий вывод.

Как и предполагалось, исходя из изучения педагогической литературы и представленных ФГОС линий УМК по изобразительному искусству в общеобразовательной школе и образовательных программ в школах искусств, мы выяснили, что обучающиеся получают информацию о культуре Японии в очень ограниченном объеме или вообще не получают. Отсюда такая низкая информативность обучающихся.

Наша задача состоит в том, чтобы устранить этот дисбаланс, привить интерес обучающихся к культуре такой самобытной страны, как Япония. И это, на наш взгляд, будет для них огромной мотивацией для дальнейшего

самостоятельного изучения, с помощью широкого спектра возможностей: от печатной литературы до электронных ресурсов. Несмотря на определенную сложность темы и достаточно большой объем информации, изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства для обучающихся станет интересным и познавательным, расширит границы интеллектуального кругозора.

2.2. Серия занятий, направленных на создание творческой работы в технике «кинусайга», методические рекомендации к занятиям

План – конспект уроков № 1 и 2

Формы и методы, применяемые на уроке:

- Словесный метод (беседа, объяснение);
- Наглядный метод (видео – фильм, презентация, иллюстрации, репродукции);
- Практический метод (выполнение практической части).

Дидактическое оснащение урока:

Для учащихся: листы ватмана А 4, лоскуты белой ткани А 4, акварельные краски, кисти (белка) №№ 2, 3, 4, деревянные планшеты, малярный скотч.

Краткий план урока:

- Приветствие, анонсирование темы урока (2 – 3 мин.);
- Изучение нового материала (27 мин.);
- Рефлексия (5 мин.);
- Организационный момент (10 мин.);
- Перерыв (10 мин);
- Практическая работа (35 мин.);
- Рефлексия (10 мин.)

Ход урока:

1. Организационный момент. Урок начинается с приветствия, организации обучающихся и рабочего места. Анонсируется тема урока и последовательность работы. Предвосхищается итог работы.

- Здравствуйте. На уроке мы познакомимся с принципами японской эстетики и выполним творческую работу в технике монохромной живописи.

2. Изложение нового материала.

Итак, сегодня мы отправимся в путешествие в страну, загадочную и удивительную, не похожую ни на какую другую в мире.

- Что вы знаете об этой стране?

- Где находится эта страна?

Далее показывается презентация, которая иллюстрирует раскрытие темы урока. Учитель рассказывает о географическом месте расположения государства, акцентируя внимание на соседство с Россией, об особенностях японской культуры. Раскрывает некоторые исторические факты и традиции. Дает краткое понятие «японской эстетики» и ее основных принципов. Эти понятия учитель раскрывает на примере монохромной живописи японских художников 15, 16, 18 и 19 веков, а так же на примерах декоративно – прикладного искусства.

Тоё Сессю
(1420 – 1506)

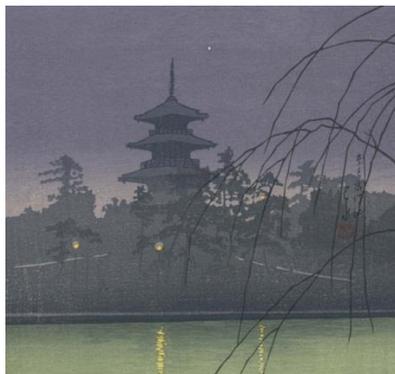
Хасегава Тохаку
(1539 – 1610)

Урагами Гёкудо
(1745 – 1820)

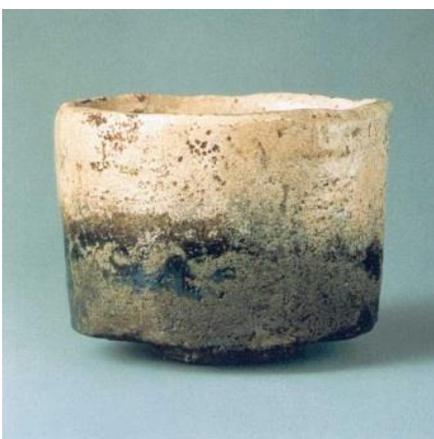
Ракузан Тсутия
(1869 – 1976)

Хасуй Кавасэ
(1883 – 1957)

Кодзима Коукей
(1931)

чашка «Фудзисан»
Хонами Коэцу

Кукла
кимэкоми

Веер
Утива

Задаются вопросы:

- Что объединяет картины этих художников?
- Какие принципы японской эстетики отражены в этих картинах?
- Какие принципы японской эстетики отражены в предметах ДПИ?
- Что необычного с точки зрения европейца мы видим в этих картинах и предметах?
- Оттенки каких цветов вы увидели в изображениях?
- Понравились ли вам монхромные картины японских художников?
- Если понравились, то чем?
- Если не понравились, то чем?
- Кто хочет высказать свое мнение по пройденному материалу?

3. Создание пейзажа в жанре «Монохромной живописи» в соответствии с принципами японской эстетики.

Подготовка к работе:

Готовится рабочее место. На столе располагаются: клеёнка, лист акварельной бумаги или лоскут белой ткани, планшет деревянный, акварельные краски, кисти, малярный скотч, вода.

Перерыв 10 мин.

Продолжение урока.

Объясняется задание.

- Рисуем пейзаж в монохромном исполнении в акварельной технике «по - мокрому» в следующей последовательности:

1) На листе акварельной бумаги или ткани создаем эскиз с помощью простого карандаша.

2. Лист бумаги или ткань смачиваем водой с помощью большой кисти или пульверизатора.

3) Выбираем 3 – 4 цвета акварели, которые будут использоваться в работе.

4) Используем пластиковые палитры для разведения акварели.

5) Пишем пейзаж в акварельной технике «по – мокрому».

4. Заключительный этап.

Завершенные работы выкладываются в ряд и обучающие оценивают как свою работу, так и другие работы.

Учитель задает домашнее задание: найти информацию о технике «анимэ» и сделать эскиз в данной технике.

Технологическая карта урока (Приложение 8)

Фотоотчет урока (Приложение 9)

План – конспект уроков № 3 и 4

Формы и методы, применяемые на уроке:

- Словесный метод (беседа, объяснение);
- Наглядный метод (видео – фильм, презентация, иллюстрации, репродукции);
- Практический метод (выполнение практической части).

Дидактическое оснащение урока:

Для учащихся: листы ватмана А 4, карандаши простые, цветные масляные карандаши, коробки из под обуви.

Краткий план урока:

- Приветствие, анонсирование темы урока (1 – 2 мин.);
- Изучение нового материала (18 мин.);
- Рефлексия (5 мин.);
- Практическая работа (20 мин.);
- Перерыв (10 мин);
- Практическая работа (35 мин.);
- Рефлексия (10 мин.)

Ход урока:

1. Организационный момент. Начинается с приветствия, организации рабочего места и обучающихся. Анонсируется тема урока и последовательность работы. Предвосхищается итог работы.

- Здравствуйте. На уроке мы познакомимся с техникой современного декоративно – прикладного искусства «кинусайга», ознакомимся со способами стилизации предметов и выполним эскиз в цвете.

Вы видите на своих столах коробки. Это простые коробки из под обуви. И очень скоро они превратятся в чудесные шкатулки.

2. Изложение нового материала.

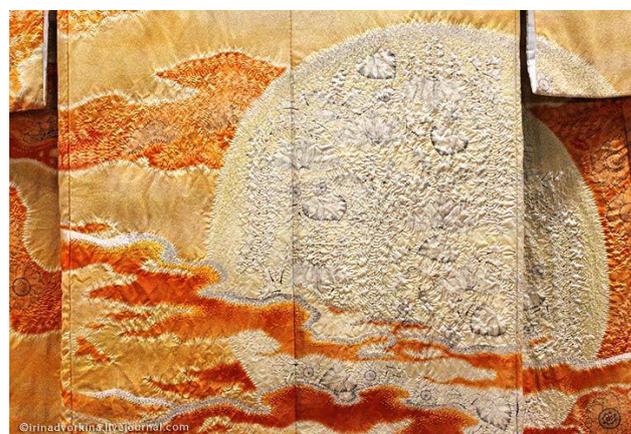
Сегодня мы познакомимся с видом современного декоративно – прикладного искусства Японии «кинусайга».

- Кто –нибудь из вас знаком с этим видом искусства?

Далее показывается презентация, которая иллюстрирует раскрытие темы урока. Учитель рассказывает историю возникновения этого искусства и о его авторе – Такаши Маэно. Демонстрируются репродукции работ этой мастерицы. Раскрывается секрет реалистичности произведений в технике «кинусайга». Прослеживается отражение принципов японской эстетики в произведениях «кинусайги».

Кимоно

Фрагмент кимоно

Работы, выполненные в технике «кинусайга» Такаши Маэно

- Ребята, на какие виды искусства похожа «кинусайга»?

«Кинусайга» - это своего рода синтез нескольких техник, поэтому она и напоминает аппликацию, витраж и даже – пазл. Но больше всего «кинусайга» похожа на лоскутную картинку в стиле «пэчворк».

- Ребята, кто знает, что такое пэчворк?

«Кинусайгу» так и называют – «пэчворк» без иглы. («пэчворк» - англ. - изделие из лоскутов).

Подушки в технике «пэчворк».

Далее учитель раскрывает этапы создания «кинусайги» японскими мастерами и как упрощено создание «кинусайги» в современном мире.

Затем учитель возвращается к теме предыдущего урока «монохромная живопись» и предлагает порассуждать.

- Как вы считаете, возможно ли создать картину в технике «кинусайга» по мотивам картин в жанре монохромной живописи?

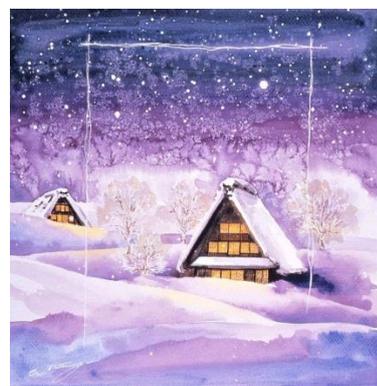
- Аргументируйте свои ответы.

Конечно, очень сложно передать размытость, невнятность монохромной живописи в картинах в технике «кинусайга», которая по своей сути напоминает витраж. Ограниченная цветовая гамма будет труднопередаваемой технически, и невыигрышной в плане зрительного восприятия.

Учитель предлагает рассмотреть другие жанры японской живописи, более современные, мотивы которых обучающиеся смогут использовать в создании своей практической работы.

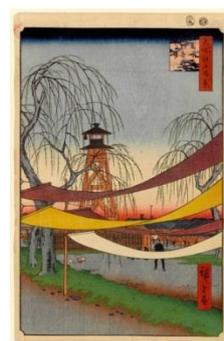
Косон Охара

Акира Мацунага

Ракузан Тсутия

Андо Хиросигэ

Цукидо Кихо

«Кawaii»

Современные стили японской живописи отличаются от классических - цветовой насыщенностью, обилием деталей, разнообразием тем и сюжетов.

- Кто знает, что означает слово «кавайи»?

- Вы обратили внимание на то, что даже современная живопись отражает японские эстетические особенности.

- Какие эстетические особенности вы увидели в продемонстрированных картинах современных японских художников?

- Я вам задавала домашнее задание: найти информацию о стиле «аниме» и нарисовать небольшой эскиз в этом стиле. Давайте посмотрим, что у вас получилось.

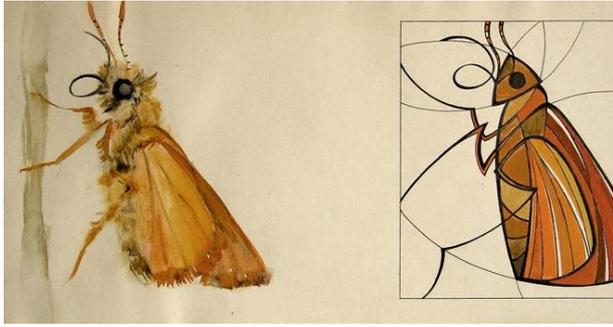
- Расскажите, что вы узнали о стиле «аниме»

- Вам понравилось рисовать в стиле «аниме»?

Стили «аниме» и «кавайи» - мультипликационные, яркие изображения, характерный пример стилизации.

Далее учитель раскрывает понятие «стилизация» и о правилах и способах стилизации.

Стилизация – это процесс декоративного оформления, который, например, из обычных животных может сделать ярких, красочных и сказочных персонажей или просто упрощенный образ. Стилизация – это своего рода карикатура.

- Как вы думаете, для чего нам необходимо умение стилизовать для создания работы в технике «кинусайга»?

3. Создание эскизного проекта для «кинусайги».

Подготовка к работе:

Готовится рабочее место. На столе располагаются: листы офисной бумаги, лист ватмана формата А3, ножницы, простой карандаш, ластик и цветные масляные карандаши.

Объясняется задание.

- Рисуем эскизный проект в следующей последовательности:

1. На листе офисной бумаги нарисуем несколько маленьких форэскизов с изображениями пейзажа, животных или «кавайных» персонажей. Можно пользоваться методическим фондом: книгами, рисунками, иллюстрациями.

2. Выбираем самый удачный форэскиз для дальнейшей разработки.

Перерыв 10 мин.

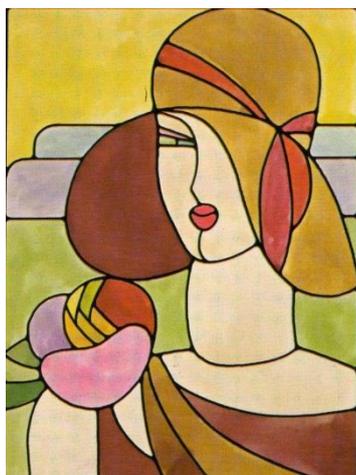
Продолжаем работать над эскизами.

3. Берем крышку от коробки и обводим ее на листе ватмана, затем срезаем лишнюю бумагу. На этот лист мы переносим понравившийся вам эскиз, компануя «персонажей» согласно принципам японской эстетики.

- Давайте вспомним принципы японской эстетики и назовем их.

4. Когда эскиз «кинусайги» в карандаше будет разработан, мы приступим к следующему этапу разработки эскиза – разбивке на сегменты (или секторы), наподобие витража.

5. Последний этап разработки эскиза - «цветовая подача» с помощью масляных цветных карандашей. Такие карандаши дают яркий и насыщенный цвет. В цветной разработке эскиза мы будем использовать прием «контраста», для выделения «главного персонажа» на эскизе.

4. Заключительный этап.

Проектные эскизы выкладываются в ряд и обучающие оценивают как свою работу, так и другие работы.

Для того, кто не успел закончить эскиз, его завершение будет являться домашним заданием.

Технологическая карта урока (Приложение 10)

Фотоотчет урока (Приложение 11)

План – конспект уроков № 5 и 6

Формы и методы, применяемые на уроке:

- Инструктаж по технике безопасности при работе с режущими инструментами и клеем «Момент – гель»;
- Словесный метод (беседа, объяснение);
- Практический метод (выполнение практической части).

Дидактическое оснащение урока:

Для учащихся: Законченный эскизный проект, калька, копировальная бумага, карандаш простой, ручка шариковая, маркер, иголки английские, ножницы, пилочка для ногтей, канцелярский нож, клей «момент – гель», лоскуты хлопчатобумажной ткани, коробочка из под обуви, пластины полиэстера.

Краткий план урока:

- Приветствие, анонсирование темы урока (1 – 2 мин.);
- Инструктаж по технике безопасности (5 мин.);
- Контрольный опрос по технике безопасности (3 мин.);
- Практическая работа (35 мин.);
- Перерыв (10 мин.);
- Практическая работа (40 мин.);
- Рефлексия (5 мин.)

Ход урока:

1. Организационный момент. Урок начинается с приветствия, организации обучающихся и рабочего места. Анонсируется тема урока и последовательность работы. Предвосхищается итог работы.

- Здравствуйте. На уроке мы приступим к практической части работы над созданием шкатулки в технике «кинусайга». Но прежде всего мы поговорим о технике безопасности работы с колющими – режущими

инструментами и клеем «момент - гель». По окончании беседы будет проведен контрольный опрос. Затем мы приступим к работе над шкатулкой.

2. Проведение инструктажа по технике безопасности, в котором осветить:

- * Правила безопасной работы с ножницами;
- * Правила безопасной работы с канцелярским ножом;
- * Правила безопасности работы с клеем «момент – гель».
- * Правила работы с иголками.

По окончании инструктажа учитель задаёт контрольные вопросы на предмет усвоения правил безопасной работы.

3. Практическая работа над созданием шкатулки в технике «кинусайга».

Подготовка к работе:

Готовится рабочее место. На столе располагаются: законченный эскизный проект, калька, копировальная бумага, карандаш простой, ручка шариковая, маркер, иголки английские, ножницы, пилочка для ногтей, канцелярский нож, клей «момент – гель», лоскуты хлопчато – бумажной

ткани, коробка из под обуви, кусок полиэстера, отрезанный по размеру крышки коробки.

Объясняется последовательность работы:

* Контур эскиза переводится на кусок полиэстера с помощью копировальной бумаги. Затем переведенные линии обводятся маркером;

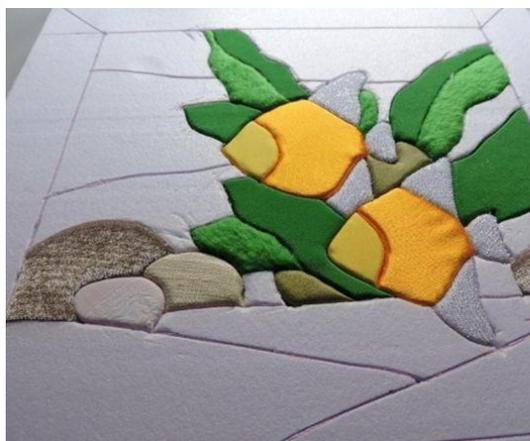
* Аккуратно сделать прорези глубиной 5 мм при помощи канцелярского ножа по нарисованным линиям;

* На эскиз накладывается калька и переводится выбранный сегмент, который затем вырезается;

* Сегмент из кальки накладывается на подходящую по цвету ткань и обводится с помощью простого карандаша;

* Сегмент из ткани вырезается с припуском 3 – 4 мм.

* Сегмент из ткани накладывается на соответствующее место на полиэстере, затем припуски сегмента ткани заправляются в прорези с помощью пилочки для ногтей.

Приступаем к практической работе.

Все этапы нужно делать с высокой точностью и аккуратностью.

Работу следует начинать с середины, т. к. крайние сегменты выкраиваются по другой схеме.

Перерыв 10 мин.

Продолжаем работу над созданием шкатулки в технике «кинусайга».

4. Заключительный этап.

Куски полиэстера с законченным этапом работы выкладываются в ряд и проводится сравнительный анализ. Учитель выявляет обучающихся, у которых сделан наименьший объем работы и выясняет причину для того, чтобы на следующем уроке решить проблемы, понижающие эффективность работы обучающегося.

Технологическая карта урока (Приложение 12)

Фотоотчет урока (Приложение 13)

Методические рекомендации к серии занятий по созданию «кинусайги» в детской школе искусств

На занятиях ДПИ в детской школе искусств обучающимся предлагается широкий спектр прикладного творчества: лепка, папье – маше, бумагопластика, батик, витраж, макетирование и др. Все эти виды прикладного творчества описаны в разных программах, рекомендуемых для детских художественных школ и детских школ искусств. Изучив множество образовательных программ, мы выяснили, что ни в одном из предложенных образовательных документов не предлагаются рекомендации по занятиям в технике «кинусайга». Известно, что программы с рекомендуемыми методическими разработками уроков для детских художественных школ, как правило, составляются региональными министерствами образования и разрешены для корректирования. Воспользовавшись этим правом, мы создали свою, уникальную серию занятий для детской школы искусств.

Таким образом, на занятиях ДПИ обучающиеся впервые опробуют технику «кинусайга». Эта техника является чем – то средним между витражом, аппликацией и квиллтингом, таким образом синтезируя в себе несколько видов художественного творчества. Работа над созданием «кинусайги» увлекательна, но и кропотлива, требующая внимательности, аккуратности и усидчивости. Но результат работы стоит затраченных усилий. Еще не закончив свои изделия, обучающиеся начинают «вынашивать» идею следующего – настолько процесс создания предметов в технике «кинусайга» захватывающий.

Для обучающихся так же привлекательным является то, что в данной технике можно выполнить любые предметы утилитарного назначения, которые могут стать полезными в быту, при этом привлекая к себе внимание красотой и оригинальностью.

Создавая творческую работу в технике «кинусайга» обучающиеся развиваются как в художественно - эстетическом направлении, так и навыках ручного труда при осваивании нового для них ремесла.

Новаторство нашей программы заключается в следующем:

- содержание занятий построено на взаимодействии разных видов науки и искусства: история и эстетика Японии, декоративно – прикладное искусство, живопись, рисунок, цветоведение и музыка, что объединяется общей целью - созданием изделия в технике «кинусайга»;

- содержание программы включает в себя разнообразные виды изобразительной деятельности: эскизирование, рисование, стилизация, а так же и технологической деятельности в освоении данной техники: работа с инструментами, тканью, клеем, пенополистеролом и др;

Цель программы – изучение младшими подростками эстетических особенностей японского изобразительного искусства через освоение техники «кинусайга».

Задачи учебные:

- ознакомить с эстетическими особенностями японского изобразительного искусства;

- научить узнавать эстетические особенности в произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства Японии;

- ознакомить с последовательностью изготовления «кинусайги»;

- ознакомить с технологией изготовления «кинусайги».

Задачи воспитательные:

- воспитать лучшие качества личности: открытость к новым знаниям, уверенность в собственных силах, ответственность, целеустремленность, пассионарность, дружелюбие и коммуникабельность;

Задачи развивающие:

- развивать кругозор, художественно – эстетический вкус, фантазию, нестандартный подход к решению задач, пространственное воображение;

- прививать интерес к декоративно – прикладному искусству и желание к самостоятельному творчеству;

Совместная деятельность учителя и обучающихся является основой совместной организации урока. Исходя из этого утверждения, для создания благоприятной ситуации развития обучающихся и формированию у них самостоятельности, совместная деятельность учителя и обучающихся имеет следующие функции:

1) аналитически – оценочную (анализ элементов урока на предмет соответствия гуманитарной модели образования);

2) конфликтно – диагностическую (направлена на выявление возникающих противоречий и конфликтов, минимизации отрицательного воздействия обучающихся друг на друга);

3) прогностически – организующая (способствует расширению границ системы отношений между учителем и обучающимися, организации новых форм совместной деятельности);

4) рефлексивно – развивающая (развитие рефлексивной сферы личности, навыков самоконтроля, и самоуправления).

Обучающимся необходимо поручать выполнение самостоятельной творческой работы, больше им доверять, приветствовать всякое стремление к самостоятельности, решению поставленных задач и поощрять их.

Возрастной период группы обучающихся, участвующих в программе 9 – 12 лет. Этот этап характеризуется высоким познавательным интересом, самостоятельностью в учебной и творческой деятельности, нетерпеливостью, что подталкивает обучающихся к стремлению увидеть наглядный результат проделанной работы как можно быстрее. Поэтому программу занятий нужно логично распределить по времени, чтобы обучающимся не наскучила проделываемая ими работа и они не потеряли к ней интереса.

Так же при проведении серии уроков необходимо учитывать, что основу занятий составляют беседы и демонстрация наглядных материалов,

т.к. именно они составляют комплексное формирование знаний обучающихся.

Одним из показателей успеха в работе является участие обучающихся в различных мероприятиях закрытой (демонстрация работ внутри школы) и открытой (участие во всевозможных городских или региональных конкурсах) формах.

Занятия важно проводить таким образом, чтобы обучающиеся с интересом изучали новый материал, успевали выполнить запланированную практическую работу. Для выполнения этих условий, разумеется, необходима материально – техническая база, наличие оборудованного кабинета, качественное освещение, ПК и мультимедийный проектор, литература и наглядные материалы.

Для проведения серии занятий, разработанной нами, были использованы следующие средства, материалы:

1) Технологические карты уроков, как ориентировочное информационное сопровождение занятия;

2) Вспомогательные материалы:

- телевизор для демонстрации презентации;

- флеш – карта с информацией для занятия;

-книги, альбомы, иллюстрации и репродукции;

- краски, карандаши, ластик, листы ватмана – для создания эскизов;

-лист пенополиэстера, инструменты, лоскуты ткани, клей, картонная коробка из - под обуви.

Организация занятий:

На первом этапе, параллельно с объяснением темы урока, демонстрируется презентация, слайды, фото материалы, альбомы, иллюстрации, репродукции и другой наглядный материал. В процессе ведения урока учитель организует обсуждение новой темы в виде вопросов, диалога. Обучающиеся, в свою очередь, проявляют интерес к обсуждаемой

теме, отвечают на вопросы и формулируют свои, участвуют в диалоге и обсуждении, высказывают свое мнение, гипотезу.

На втором этапе – проверочные упражнения, согласно которым обучающие демонстрирую уровень освоения темы «принципы японской эстетики». Такими упражнениями могут быть тесты, этюды, эскизы. В нашей программе обучающиеся писали монохромный пейзаж в акварельной технике «по – мокрому» на акварельной бумаге или на ткани – по выбору.

Третий этап – непосредственное выполнение практической творческой работы, в ходе которой учащиеся поэтапно осваивают технику «кинусайга».

Последний этап – подведение итогов работы, рефлексия. Завершающий этап включает в себя демонстрацию итоговых работ, их обсуждение, ответы на вопросы, поощрения.

Выводы по 2 главе

Учитывая характер развития образования на современном этапе и поставленными задачами для их реализации, на сегодняшний день важное значение имеет более обширное изучение культуры и искусства народов мира.

Исходя из актуальности темы нашего исследования, мы поставили перед собой следующую цель исследования: определить актуальный уровень сформированности знания эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков детской школы искусств.

Для работы над нашим исследованием мы изучили научную литературу об эстетических особенностях японского изобразительного искусства и отражении их в современном декоративно – прикладном искусстве Японии; педагогическую литературу о методах обучения различным техникам ДПИ и технике «кинусайга» в детской школе искусств.

Опытно – экспериментальная часть нашего исследования состояла из трех этапов.

На первом этапе опытно – экспериментальной работы мы выявляли у обучающихся уровень знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства в ДПИ младшими подростками детской школы искусств.

Для этих критериев было подобрано диагностическое задание, составленное на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 1 – 4 классы и рабочей программы по МХК курса 5 - 9 класса на основе ФГОС под редакцией Л.А. Рапацкой, в виде теста.

Анализ тестирования показал, что в исследуемой группе обучающихся наблюдается низкий (60 %) с тенденцией к среднему (40 %) уровень знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства в ДПИ младшими подростками детской школы искусств.

На втором этапе опытно – экспериментальной работы мы выявляли у обучающихся уровень умения узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии.

Для этих критериев было подобрано диагностическое задание, составленное также на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 1 – 4 классы и рабочей программы по МХК курса 5 - 9 класса на основе ФГОС под редакцией Л.А. Рапацкой, в виде теста.

Анализ тестирования показал, что в исследуемой группе обучающихся наблюдается низкий (67 %) с тенденцией к среднему (33 %) уровень умения узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии..

На третьем этапе опытно – экспериментальной работы мы определяли уровень умения создания самостоятельной творческой работы, отражающей эстетические особенности японского изобразительного искусства.

Для этого критерия было подобрано диагностическое задание, составленное на основе материалов рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» на основе ФГОС, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского: нарисовать веер (по шаблону или по воображению) и украсить его цветным рисунком, отражающим эстетические особенности японского изобразительного искусства, используя любые изобразительные средства.

Анализ исследования творческих работ обучающихся показал низкий уровень способности создать композицию, отражающую эстетические особенности японского изобразительного искусства - 97%.

Изучив результаты констатирующего эксперимента, мы видим, что обучающиеся не обладают знаниями об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, следовательно, не могут создать творческую работу, согласно условиям эксперимента. Исходя из этого заключения мы предлагаем рекомендовать занятия по изучению эстетических особенностей японского изобразительного искусства через освоение техники «кинусайга» младшими подростками в детской школе искусств. Важным аспектом такого рода образования является возможность обучающимся окунуться в иной, неизвестный культурный мир, соприкоснуться с его красотой, специфичностью. Эти знания и умения гармонично развивают личность, подвигают ее на толерантное отношение к культуре других народов и развивают демократичность принципов, что в современном мире является очень актуальным. Актуальность изучения культуры японского народа продиктована современностью.

Учитывая, что методик по освоению техники «кинусайга» нет, требуется разработка серии занятий, направленных на изучение эстетических особенностей японского изобразительного искусства и применения полученных знаний в изготовлении предметов в технике «кинусайга».

Нами была разработана таковая серия занятий, состоящая из трех спаренных (сдвоенных) уроков. Сдвоенные уроки разрешены СанПиН (от 13.10.2014 г.) в организациях дополнительного образования при рекомендованном десятиминутном перерыве между занятиями, длительностью 30 – 45 мин.

Занятия строились таким образом, чтобы последовательно раскрывать этапы изучения эстетических особенностей японского

изобразительного искусства, усвоения и возможности их применения обучающимися в создании творческой работы в технике «кинусайга».

Для полноценного изучения темы мы включили такую форму, как урок – беседа, являющейся важным этапом нашей программы, задача которого состоит в том, чтобы дать обучающимся теоретические знания о эстетических особенностях японского изобразительного искусства. Усвоение данной информации предполагает, что обучающиеся сумеют верно определять эстетические особенности в произведениях декоративно – прикладных и художественных произведениях Японии, а так умение комментировать данные особенности. Это поможет обучающимся не только понимать и творчески оценивать художественные произведения японских мастеров, но и проникнуться любовью и уважением к художественным ценностям, созданными народами мира.

При изучении темы младшими подростками в школе искусств важно не только раскрыть характеристики эстетических особенностей японского изобразительного искусства, а так же закрепления пройденного материала на каждом этапе программы и применении полученных знаний в практической работе.

Заключение

В заключение проведенного исследования изучения эстетических особенностей японского изобразительного искусства через овладение техникой «кинусайга» обучающимися детской школы искусств мы пришли к следующему суждению.

В современном образовании эстетическому воспитанию обучающихся уделяется недостаточное количество времени. Эта реальность влечет большие пробелы в гармоничном развитии личности подрастающего поколения, что, на наш взгляд является недопустимым. Именно эстетическое образование формирует образ современного, востребованного обществом, человека.

Школьный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности, наиболее благоприятный для формирования эстетической культуры, поскольку именно в этом возрасте преобладают позитивные эмоции, появляется особая чувствительность к культурным проявлениям, личная активность. Именно поэтому необходимо как можно активнее приобщать школьников к знакомству с ценностями мировой культуры. Поскольку это не всегда возможно в общеобразовательных школах, в силу ограниченности временных рамок предметов изобразительного цикла, то в учреждениях дополнительного образования подростки могут восполнить это упущение.

Поскольку исследуемая нами тема никак не отражается в программах общеобразовательной школы, мы посчитали возможным провести исследовательский эксперимент, а так же разработанную нами серию уроков по изучению эстетических особенностей японского изобразительного искусства через освоение техники «кинусайга» на базе детской школы искусств.

В ходе эксперимента была проведена исследовательская работа, и на основе сделанных выводов были разработаны этапы изучения эстетических

особенностей японского изобразительного искусства с использованием инновационных технологий.

Практическое применение нашей работы может быть следующее:

- использовать как методические рекомендации по изучению эстетических особенностей японского изобразительного искусства младшими подростками;
- применять разработанные нами занятия в увлекательных и занимательных уроках, включенных в педагогический процесс эстетической направленности;
- расширять эстетический кругозор обучающихся;
- приобщать к ручному труду.

Поставленные нами цели и задачи в ходе данного исследования были реализованы.

Библиографический список

1. Акинари Уэда. Луна в тумане / Уэда Акинари. М.: Гослитиздат, 1961. – 136 с.
2. Алан Скотт Пэйт. Японские куклы: увлекательный мир нинё. / Скотт Пэйт Алан. Токио: Ратленд, 2008. - 272 с.
3. Андриевская А., Агеев М. и др. Энциклопедия мудрости/ А. Андриевская, М. Агеев и др. – М.: РООССА, 2006. 816 с.
4. Блонский П. П. Психология и педагогика. Избранные труды / П. П. Блонский. – 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2018. – 164 с.
5. Бурлака Е. А. Пэчворк без иглы / Е. А. Бурлака. – М.: АСТ-Пресс, 2016.- 80 с.
6. Выготский Л. С. Психология искусства/ Л. С. Выготский. – М.: Юрайт, 2018. – 414 с.
7. Галанова Т. В. Оригами из ткани. Техника, приемы, изделия / Т. В. Галанова. - М.: АСТ – Пресс, 2008. – 120 с.
8. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие / Р. А. Гильман. – М.: Гуманитар.из.центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с.
9. Гоголев К. Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония. Учебное пособие / К. Н. Гоголев.– М.: Издательский центр АЗ, 1997. -312 с.
10. Григорьева Т. П. Движение красоты. Размышления о японской культуре/ Т. П. Григорьева. – М.: Восточная литература, 2005. – 440 с.
11. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция/ Т. П. Григорьева. – М.: Наука, 1979. – 368 с.
12. Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. Конец XVI - начало XX века / Л.Д. Гришелева. - М.: "Наука", 1986. – 284с.,цв. ил.

13. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности. Учебное пособие для ВУЗов/ М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 415 с.
14. Дьяченко О.В. Развитие воображения дошкольника / О.В. Дьяченко. - М.: Международный Образовательный и Психологический колледж, 1996. – 197 с.
15. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура : учеб. пособие / Л. Г. Емохонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 544 с.
16. Ивахнова Л. А. Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства / Л. А. Ивахнова. – М.: Омск, Изд-во ОмГПУ, 2013. – 116 с.: ил.
17. Иофан Н. И. Культура древней Японии / Н. И. Иофан. - М.: "Наука", 1974. – 261 стр.
18. Кон И. С. Ребенок и общество. Учебное пособие для ВУЗов/ И. С. Кон. – М.: Академия, 2003. – 336 с.
19. Лабковская Г. С. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. Книга для учителя/ Г. С. Лабковская . - М.: Просвещение, 1983. – 89 с.
20. Левчук Л. Т., Кучерюк Д. Ю. и др. Эстетика. Учебное пособие/ Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк и др. – М.: Высшая школа, 1991. – 324 с.
21. Моги К. Икигай. Смысл жизни по японски / К. Моги. – М.: ООО «Издательская Группа «Азбука – Аттikuс», 2018. - 51 с.
22. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н.Молотова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2013. – 288 с.
23. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – М.: Просвещение , 2012 . – 240 с.
24. Николаева Н. С. Декоративные росписи Японии XVI – XVII веков: от Кано Эйтоку до Огата Корина/ Н. С. Николаева. – М.: Изобразительное искусство, 1989. - 229 с.

25. Николаева Н.С. Японское искусство в суждениях Ван Гога / Н.С. Николаева. – М.: Иностранная литература, 2003, № 3. – 255 – 263 с.
26. Пауэлл Р. Р. Ваби – саби – путь простоты./ Р.Р. Пауэлл. – М.: ООО «Поппури», 2006. – 304 с.: ил.
27. Полунина В. Н. «Искусство и дети» / В. Н. Полунина. – М.: «Просвещение», 1982. - 192 с.
28. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн – М.: СПб Питер, 2009. - 713 с.: илл.
29. Стрельцов Д. В. История Японии. Учебник для ВУЗов/ Д. В. Стрельцов, - М.: «Аспект – Пресс», 2015. – 560 с.
30. Эйбус Х. Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. Крат. очерк / Х. Т. Эйбус М.: "Наука", 1968. - 223 с.
31. «Воспитание школьников» № 1 (1) январь 1975. Б. М. Лихачев, статья «Эстетическое воспитание в школах Японии».
32. «Искусство. Все для учителя» № 4 (4) апрель 2012. Б. М. Неменский, статья «Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить»
33. «Педагогика» № 10 (10) октябрь 2006. А. Р. Нурутдинова, статья «Этико – эстетическое воспитание в Японии».
34. «Юный художник» № 1 (1) (январь) 1987. Н. С. Николаева, статья «Декоративные росписи Японии».
35. Рабочая программа по изобразительному искусству (1 – 4 класс ФГОС НОО) Неменский Б. М.
36. Декоративно-прикладное искусство средневековой Японии. Петухов И. А. // URL: <https://www.scienceforum.ru/2017/2522/28972> (дата обращения 24.08.2017)
37. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса по изобразительному искусству средствами УМК объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана – Граф»- «Астрель» С.Н.Труфанова // URL: http://gcro.nios.ru/system/files/izo_informacionno_metodicheskoe_obespechenie.pdf //(дата обращения 12.12.2018)

38. Использование УМК по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС. С. В. Пенькова. // <https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/08/10/ispolzovanie-umk-po-izobrazitelnomu> // (дата обращения 12.12.2018)

39. История и эволюция японского кимоно. Лютова В. П. // URL: <https://fishki.net/2474270-istorija-i-jevoljucija-japonskogo-kimono.html/> (дата обращения 25.08.2017).

40. История японских кукол. Ю. Л. Кужель // URL: <https://ochendaje.livejournal.com/21285.html#cutid1/> (дата обращения 5.09.2018)

41. Кимомно – японский национальный костюм. Харламова Г. Н. // URL: <http://art.mirtesen.ru/blog/43960858826/Kimono---yaponskiy-natsionalnyiy-kostyum/> (дата обращения 25.08.2017).

42. Кимоно. Национальный костюм Японии. Майнич Д. Г. // URL: <http://nihon-go.ru/kimono-vidyi-vafuku-i-obi-ih-kroy-poshiv-i-hranenie/> (дата обращения 25.08.2017).

43. Кинусайга. Maeno Takashi. Кошечева А. // URL: <https://my.mail.ru/community/artpainting/76FFF6C6A41C7D9A.html/> (дата обращения 01.09.2017).

44. Кинусайга. Что это? Ушакова М. // URL: [http://curious-world.ru/index.php/art/rukodelie/item/183-kinusajga-besshovnaya-applikatsiya-shelkom.](http://curious-world.ru/index.php/art/rukodelie/item/183-kinusajga-besshovnaya-applikatsiya-shelkom/) / (дата обращения 01.09.2017).

45. МХК. Культура Японии. Декоративно – прикладное искусство. колл. авт.: Эренгросс Б. А. Арсеньев В. Р. И др. // URL: <http://countries.ru/library/orient/jpdpi.htm> (дата обращения 10.08.2017)

46. Образы природы в декоративно – прикладном и изобразительном искусстве Японии. Крутова Т. А. // URL: <https://http://www.jp-club.ru/obrazyi-prirodyi-v-dekorativno-prikladnom-i-izobrazitelnom-iskusstve-yaponii-2/> (дата обращения 10.08.2017)

47. Отличие японской эстетики от эстетики континентальной Евразии. Д. Г. Круглых, Б. С. Бояршинов. Видео беседа. // URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=4zva5UzG1h8/> (дата обращения 20.09.2018)

48. Про японскую эстетику. Устинова А. Г. // URL: http://rosdesign.com/design_materials3/yapan.htm // (дата обращения 20.05.2018).

49. Рабочая программа по изобразительному искусству [Электронный ресурс] // URL: https://kopilkaurokov.ru/izo/planirovanie/rabochaia_proghramma_po_izobrazitel_nomu_iskusstvu_1_4_klass_fgos_poo (дата обращения 30.09.2017).

50. Символика цвета в культуре Японии. Манаенкова Е.С. // <https://scienceforum.ru/2013/article/2013003875> (Дата обращения 1.10.2017)

51. Социальная педагогика. И.М. Богданова // URL: https://rus.com/pedagogika/sotsialna_pedagogika_-_bogdanova_im/psihologichni_mehanizmi_zasvoyennya_informatsiyi.htm. (дата обращения 6.02.2019)

52. Цивилизация Японии. Курс лекций. Моисеева Л. А. // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history_civilizac/04.php (дата обращения 10.08.2017)

53. Японская картина мира парадоксальна только для иностранцев. В. П. Мазурик. // URL: <http://russiajapansociety.ru/?p=7817> // (дата обращения 24.08.2018)

54. Японская телесная культура. А. Н. Мещеряков. Видео лекция. // URL: https://videostopudov.ru/watch/A2dAnLSQrwo/alek_sandr-meshheryakov-yaponskaya-telesnaya-kultura/ (дата обращения 30.08.2018)

55. Японское искусство: мир зыбкой гармонии. Е. С. Штейнер. Видео лекция № 1 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=OID_yzy94ew/ (дата обращения 15.09.2018)

Japonisme. <http://historygraphicdesign.com/industrial-revolution/art-nouveau/653-japonisme> // (дата обращения 2.12.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1

Рис. 2

Тест 1. Осведомленность об эстетических особенностях, воплощенных в японском декоративно – прикладном искусстве

<p>1. Какие эстетические особенности отражены в икебанае? А) выразительность Б) упорядоченность В) асимметрия Г) вычурность Д) цветовое решение</p>	
<p>2. На каком фото изображена чашка, наиболее подходящая для чайной церемонии в Японии.</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>А)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Г)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>В)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Д)</p> </div> </div>
<p>3. Какая из шкатулок отражает эстетические особенности японского изобразительного искусства?</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>А)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Б)</p> </div> </div>

4. На каком рисунке изображен японский веер?

А)

В)

Б)

Г)

5. Какая из представленных ваз относится к наследию японской культуры?

А)

В)

Б)

Г)

6. На фото – современные кимоно. Какое кимоно наиболее классическое, отражающее эстетические особенности японского изобразительного искусства?

А)

В)

Б)

Г)

7. Какие эстетические особенности японского изобразительного искусства отображены в композиции изображения на тарелке?

<p>8. Какой из орнаментов ткани не является японским?</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>А)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Б)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Г)</p> </div> </div>
<p>9. На изображении – предмет современного ДПИ Японии. Какие эстетические особенности мы видим? А) монохромность; Б) пластичность элементов; В) <u>Диагональность композиции</u>; Г) <u>Ассиметричность композиции</u>.</p>	
<p>10. Какие эстетические особенности японского изобразительного искусства отражены в работе в технике «кинусайга» Такаши Маэно?</p> <hr/> <hr/> <hr/>	

Варианты ответов: 1 – В; 2 – Г; 3 – А; 4 – А; 5 – б; 6 – В; 8 – Г; 9 – Б, В, Г;

Вопрос № 7 предполагают следующие ответы:

- Монохромность;
- Децентричность композиции (смещение центра композиции);
- Диагональность композиции;
- Простота, естественность;
- Размытость, незаконченность;
- Пластичность элементов.

Вопрос № 10 предполагает следующие ответы:

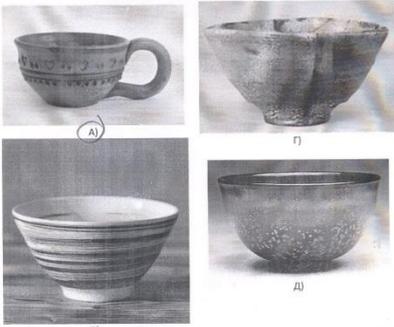
- Децентричность композиции (смещение центра композиции);
- Диагональность композиции;
- Пластичность элементов.

Полина С. +3 -4

1. Какой принцип японской эстетики отражен в икебанае?
 А) выразительность
 Б) упорядоченность
 В) асимметрия
 Г) вычурность
 Д) цветное решение

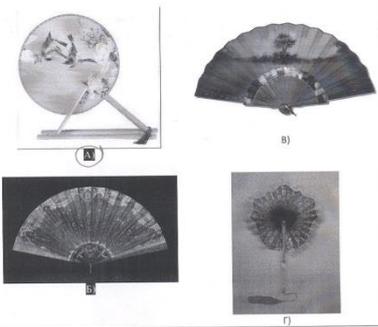
2. На каком фото изображена чашка, наиболее подходящая для чайной церемонии в Японии.

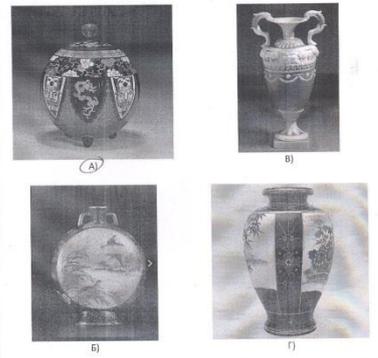
3. Какая из шкатулок отражает принципы японской эстетики?

4. На каком рисунке изображен японский веер?

5. Какая из представленных ваз относится к наследию японской культуры?

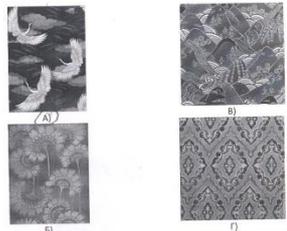
6. На фото – современные кимоно. Какое кимоно наиболее классическое, отражающее принципы японской эстетики?

7. Какие принципы японской эстетики отражены в композиции изображения на тарелке?
асимметрия
простота
натуральность

8. Какой из орнаментов ткани не является японским?

9. На изображении – предмет современного ДПИ Японии. Какие принципы японской эстетики мы видим?
 А) монохромность;
 Б) пластичность элементов;
 В) Диагональность композиции;
 Г) Асимметричность композиции.

10. Какие принципы японской эстетики отражены в работе в технике «киусайга» Такаши Маэно?

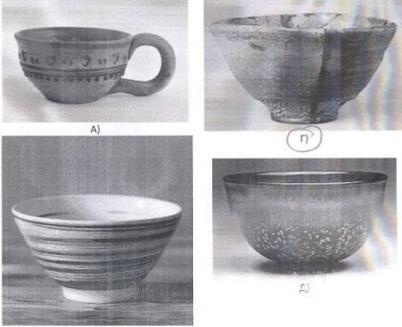

Колчанов О. +5 -5

1. Какой принцип японской эстетики отражен в икебанае?
 А) выразительность
 Б) упорядоченность
 В) асимметрия
 Г) вычурность
 Д) цветовое решение

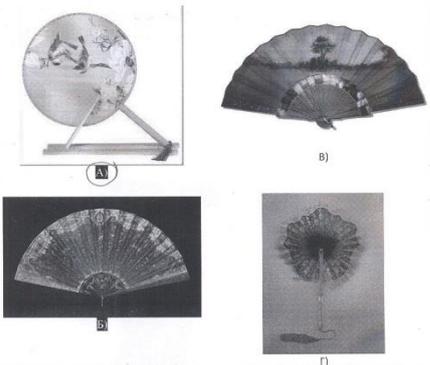
2. На каком фото изображена чашка, наиболее подходящая для чайной церемонии в Японии.
 А) Б) В) Г) Д)

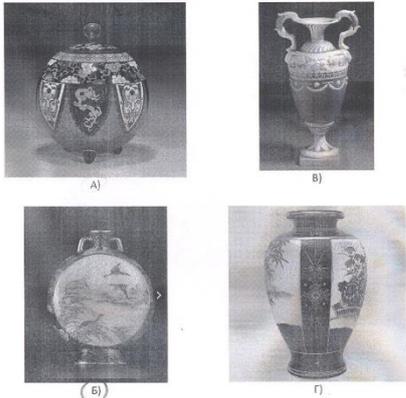
3. Какая из шкатулок отражает принципы японской эстетики?
 А) Б)

4. На каком рисунке изображен японский веер?
 А) Б) В) Г)

5. Какая из представленных ваз относится к наследию японской культуры?
 А) Б) В) Г)

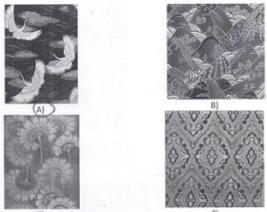
6. На фото – современные кимоно. Какое кимоно наиболее классическое, отражающее принципы японской эстетики?
 А) Б) В) Г)

7. Какие принципы японской эстетики отражены в композиции изображения на тарелке?
 а) форма
 б) линия
 в) форма

8. Какой из орнаментов ткани не является японским?
 А) Б) В) Г)

9. На изображении – предмет современного ДПИ Японии. Какие принципы японской эстетики мы видим?
 А) монохромность; Б) пластичность элементов; В) Диагональность композиции; Г) Асимметричность композиции.

10. Какие принципы японской эстетики отражены в работе в технике «киусайга» Такаши Маэно?
 Такashi Maeno? Низкая симметрия
простота

Саша К. (средний уровень)

Таблица результатов по уровню сформированности знаний младших подростков об эстетических особенностях японского изобразительного искусства, выраженных в декоративно – прикладном искусстве

№	имя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итог	уровень
1	Андрей К.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н
2	Рената К.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	с
3	Полина Г.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	н
4	Аня К.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	н
5	Варя К.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	н
6	Антон С.	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	с
7	София М.	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	с
8	Коля З.	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	6	с
9	Саша К.	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	5	с
10	Альбина К.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	н
11	Богдан Р.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	н
12	Кира Н.	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	н
13	Кристина Н.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	н
14	Даша А.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	с
15	Карина Х.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	н

Тест 2. Умение узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях японского изобразительного искусства

<p>1. Для японской живописи характерно: А) отведение ведущего места природе; Б) передача воздушной перспективы; В) гармоничное соотношение цветовых пятен</p>	
<p>2. Какие из представленных картин относятся к жанру монохромной живописи?</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>А)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Г)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>В)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Д)</p> </div> </div>
<p>3. Отображены ли в изображении хризантемы, символе японских императоров, эстетические особенности японского изобразительного искусства? 1) да 2) нет</p>	

4. На какой из картин ярко выражена эстетическая особенность японского изобразительного искусства «отсутствие притворства, естественность»?

А)

В)

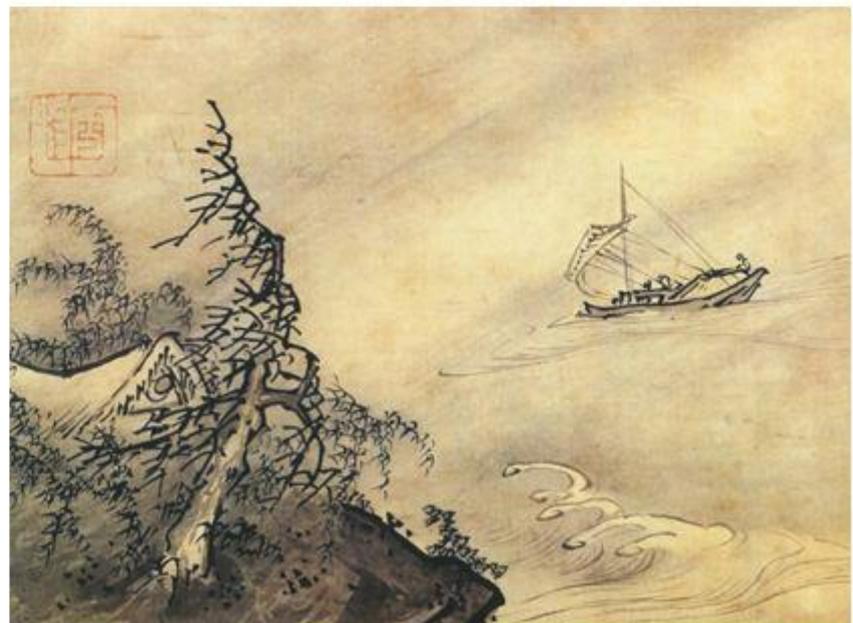

Б)

Г)

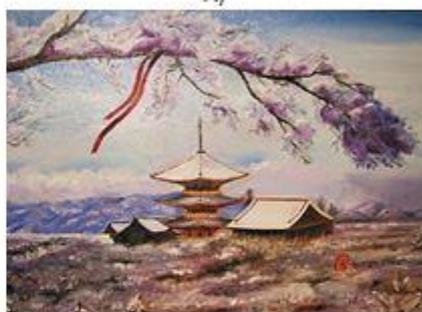
5. Какие эстетические особенности японского изобразительного искусства отражены в картине С. Сукэя «Буря»?
 А) мощь стихии
 Б) монохромность
 В) жанр «марина»
 Г) децентричность композиции

6. Какая из картин современных японских художников наиболее ярко выражает эстетические особенности японского изобразительного искусства?

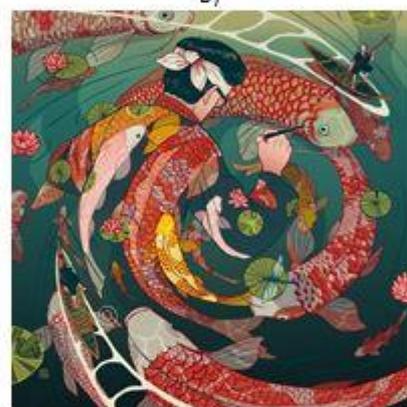
А)

Б)

В)

Г)

7. Сад камней олицетворяет собой:
А) симметричность;
Б) гармонию;
В) буйство красок;
Г) безмятежность;
Д) созерцание

<p>8. Какой из пейзажей написан в соответствии с эстетическими особенностями японского изобразительного искусства?</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>А)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Б)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Г)</p> </div> </div>
<p>Сколько оттенков цветов различает и знает соответствующее название выпускник японской школы?</p> <p>А) 32 Б) 60 В) 120 Г) 240</p>	
<p>9. Что в гравюре К. Хокусая «Большая волна» является композиционным центром?</p> <p>А) волна Б) гора В) облако Г) лодка</p>	

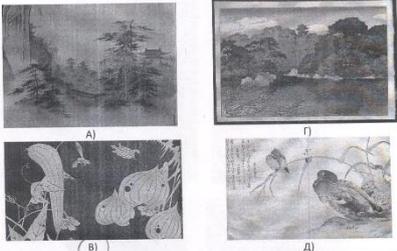
Варианты ответов: 1 – А; 2 – А, Г; 3 – 2; 4 – В, Г; 5 – Б, Г; 6 – А; 7 – А, Г, Д; 8 – В; 9 – Г; 10 – Б.

Кира Н. +3 -4

1. Для японской живописи характерно:
 А) отведение ведущего места природе;
 Б) передача воздушной перспективы;
 В) гармоничное соотношение цветовых пятен

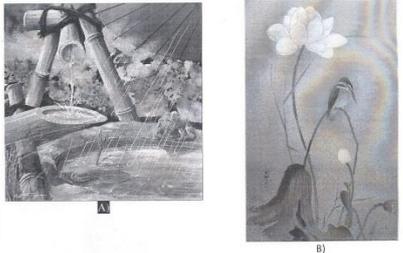
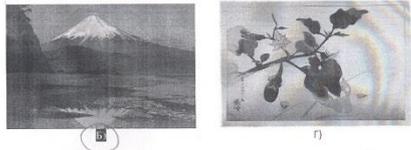
2. Какие из представленных картин относятся к жанру монохромной живописи?

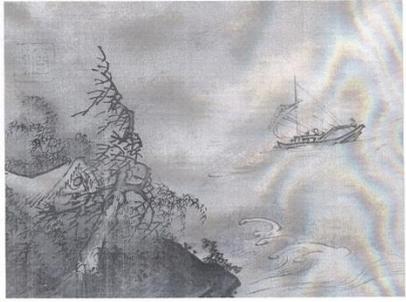
3. Отображены ли в изображении хризантемы, символе японских императоров, принципы японской эстетики?
 1) да
 2) нет

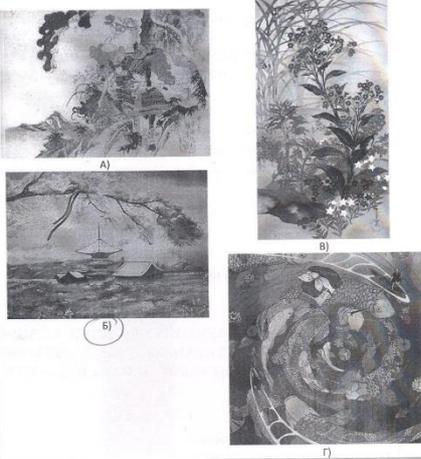
4. На какой из картин ярко выражен принцип японской эстетики «отсутствие притворства, естественность»?

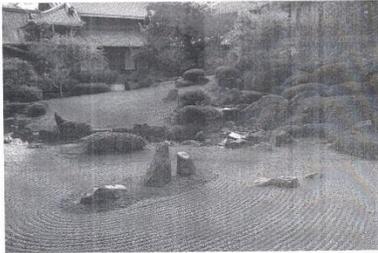
5. Какие принципы японской эстетики отражены в картине С. Сукэя «Буря»?
 А) мощь стихии
 Б) монохромность
 В) жанр «марина»
 Г) децентричность композиции

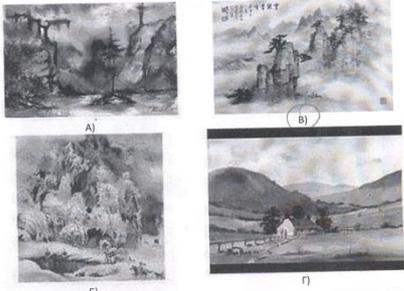
6. Какая из картин современных японских художников наиболее ярко выражает принципы японской эстетики?

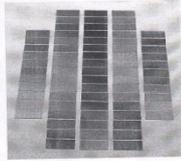
7. Сад камней олицетворяет собой:
 А) симметричность;
 Б) гармонию;
 В) буйство красок;
 Г) безмятежность;
 Д) созерцание

8. Какой из пейзажей написан по принципам японской эстетики?

Сколько оттенков цветов различает и знает соответствующее название выпускник японской школы?
 А) 32
 Б) 60
 В) 120
 Г) 240

9. Что в гравюре К. Хокусая «Большая волна» является композиционным центром?
 А) волна
 Б) гора
 В) облако
 Г) лодка

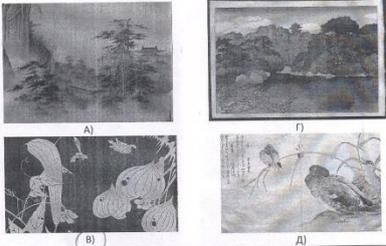

Защитный лист + 6 - 4

1. Для японской живописи характерно:
 А) отведение ведущего места природе;
 Б) передача воздушной перспективы;
 В) гармоничное соотношение цветных пятен

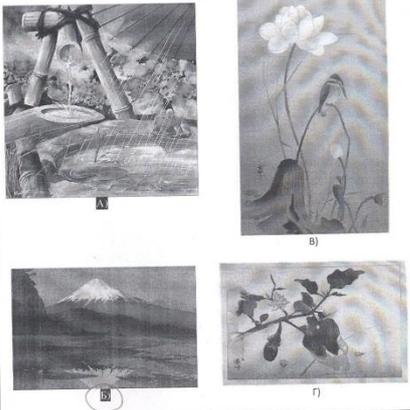
2. Какие из представленных картин относятся к жанру монохромной живописи?

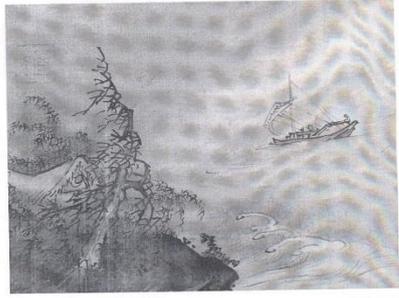
3. Отображены ли в изображении хризантемы, символы японских императоров, принципы японской эстетики?
 1) да
 2) нет

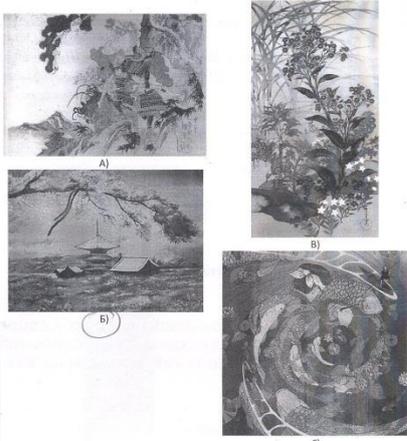
4. На какой из картин ярко выражен принцип японской эстетики «отсутствие притворства, естественность»?

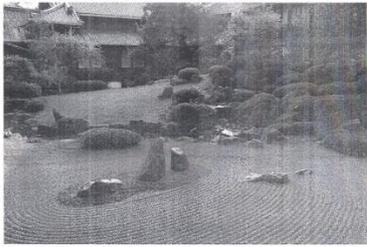
5. Какие принципы японской эстетики отражены в картине С. Сукэя «Буря»?
 А) мощь стихии
 Б) монохромность
 В) жанр «марина»
 Г) децентричность композиции

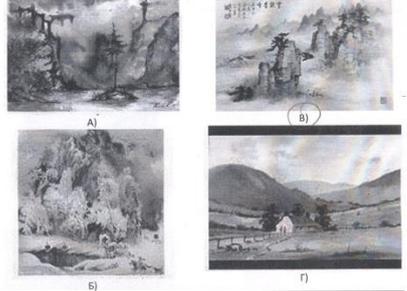
6. Какая из картин современных японских художников наиболее ярко выражает принципы японской эстетики?

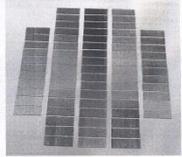
7. Сад камней олицетворяет собой:
 А) симметричность;
 Б) гармонию;
 В) буйство красок;
 Г) безмятежность;
 Д) озерчание

8. Какой из пейзажей написан по принципам японской эстетики?

Сколько оттенков цветов различает и знает соответствующее название выпускник японской школы?
 А) 32
 Б) 60
 В) 120
 Г) 240

9. Что в гравюре К. Хокусая «Большая волна» является композиционным центром?
 А) волна
 Б) гора
 В) облако
 Г) лодка

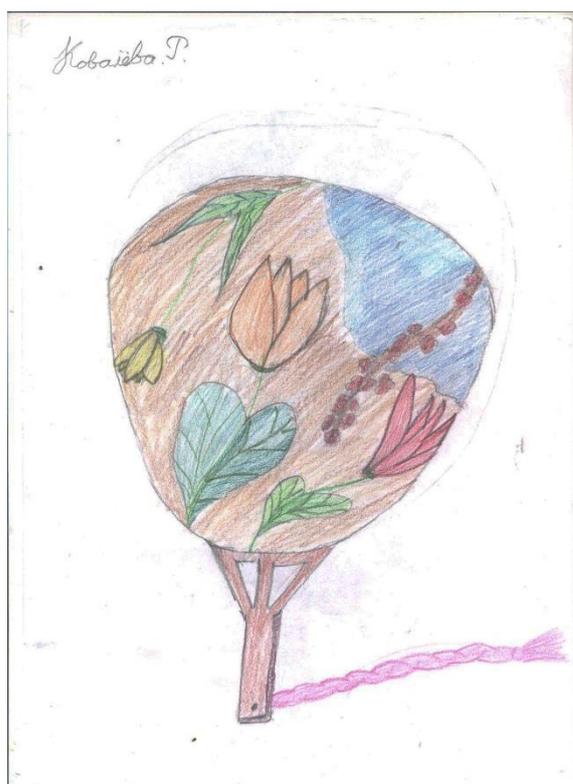

Таблица результатов по умению младшими подростками узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях изобразительного искусства Японии

№	имя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итог	уровень
1	Андрей К.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н
2	Рената К.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	с
3	Полина Г.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	н
4	Аня К.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	н
5	Варя К.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	н
6	Антон С.	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	с
7	София М.	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	с
8	Коля З.	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	6	с
9	Саша К.	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	5	с
10	Альбина К.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	н
11	Богдан Р.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	н
12	Кира Н.	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	н
13	Кристина Н.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	н
14	Даша А.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	с
15	Карина Х.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	н

Таблица результатов проведенного исследования по выявлению умения создания самостоятельной творческой работы, отражающей эстетические особенности японского изобразительного искусства

№	имя	1	2	3	4	5	6	итог	уровень
1	Андрей К.	0	0	0	0	1	1	2	н
2	Милана М.	1	0	0	1	2	1	5	н
3	Костя К.	2	0	1	0	1	1	5	н
4	Кристина Н.	0	0	0	0	0	0	0	н
5	Варя К.	0	0	0	0	0	1	1	н
6	Антон С.	2	0	1	0	0	1	4	н
7	София М.	1	0	0	0	0	1	2	н
8	Коля З.	1	1	1	0	0	2	5	н
9	Саша К.	1	0	0	1	0	0	2	н
10	Альбина К.	0	0	0	0	0	1	1	н
11	Богдан Р.	0	0	0	0	0	0	0	н
12	Кира Н.	0	1	0	0	0	1	2	н
13	Полина Г.	0	0	0	0	0	1	1	н
14	Рената К.	2	2	1	0	0	1	6	с
15	Карина Х.	1	0	0	1	1	1	4	н

Рената К. средний уровень

Карина X. низкий уровень

Андрей К. низкий уровень

Милана М. низкий уровень

Результат констатирующего эксперимента.

Итоговый уровень сформированности знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства

№	Критерии	уровни оценок		
		высокий	средний	низкий
1.	Осведомленность об эстетических особенностях, воплощенных в японском декоративно – прикладном искусстве	0%	40 %	60 %
2.	Умение узнавать и комментировать эстетические особенности в произведениях японского изобразительного искусства	0 %	33 %	67 %
3.	Способность создать самостоятельную творческую работу, отражающую эстетические особенности японского изобразительного искусства.	0 %	7 %	93 %
4.	Средний уровень сформированности знаний эстетических особенностей японского изобразительного искусства у младших подростков школы искусств по трем критериям	0 %	24 %	76 %

Технологическая карта урока

Класс: разновозрастная группа из 15 обучающихся 9 – 12 лет

Тема урока: Эстетические особенности японского изобразительного искусства

Тип урока: Комбинированный

Цель урока: Ознакомление с эстетическими особенностями японского изобразительного искусства на примере монохромной живописи

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	Регулятивные	Познавательные	Коммуникативные	Личностные
1.Самоопределение. Обучающиеся должны расти индивидуумами и учиться выражать собственное мнение.	Определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.	Самостоятельно выделяет и формирует познавательную цель. Ищет и выделяет необходимую информацию.	Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.	Умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Знает моральные нормы.
2.Смыслообразование. Обучающиеся должны видеть связь между	Составляет план и последовательность действий. Вносит	Применяет методы информационного	Владеет монологической и	Умеет выделять нравственный аспект

<p>обучением и мотивом, побуждающим к деятельности.</p> <p>3.Нравственно – этическая ориентация.</p> <p>Оценка изучаемого материала исходя из социальных и личностных ценностей</p>	<p>необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения реального действия и его результата.</p>	<p>поиска, в том числе и с помощью компьютерных средств.</p>	<p>диалогической формами речи.</p>	<p>поведения.</p>
---	---	--	------------------------------------	-------------------

Ход урока

<p>Название этапа работы</p>	<p>Решаемая задача (в рамках достижения планируемых результатов урока)</p>	<p>Формы организации деятельности обучающихся</p>	<p>Действия учителя по организации деятельности обучающихся</p>	<p>Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)</p>	<p>Результат взаимодействия учителя и обучающихся по достижению планируемых результатов</p>	<p>Диагностика достижения планируемых результатов урока</p>
------------------------------	--	---	---	---	---	---

					урока	
1.Организационный момент, постановка темы «Эстетические особенности японского изобразительного искусства »	Приветствие. Проверка готовности к уроку. Определение последовательности хода урока. Предвосхищение уровня усвоения нового материала.	Фронтальная форма организации деятельности обучающихся	Поприветствовать обучающихся. Озвучить тему урока и задачи и последовательность их решения. Предвосхитить итог урока. Стимулировать активность обучающихся.	Самопроверка готовности к уроку. Знакомство с темой урока. Положительный настрой на урок. Взаимодействие с учителем во время урока, осуществляемого во фронтальном режиме.	Наличие психологического и личностного контакта учителя с обучающимися	Выполнение обучающимися всех поставленных задач
2.Изложение нового материала	Изложение важных и интересных	Фронтальная форма организации	Помочь обучающимся усвоить новый	Познавательная активность, заинтересованн	Выявление важных деталей в принципах	Результатом урока являются

	сведений по теме урока с помощью показа презентации и демонстрации репродукций, иллюстраций и предметов.	деятельности обучающихся	материал, задавая наводящие и контрольные вопросы.	ость в новой теме. Сосредоточенность на изучаемом материале. Нравственно – этическое оценивание усваемого материала.	японской эстетики.	полученные знания об эстетических особенностях японского изобразительного искусства
3.Создание пейзажа в жанре «монохромной живописи» в соответствии с эстетическими особенностями японского	Создание пейзажа в жанре «монохромной живописи» в технике «акварель по мокрому».	Индивидуальная форма организации деятельности обучающихся.	Непрерывная работа с обучающимися, показ иллюстраций и репродукций с примерами японской	Структурирование знаний. Выполнение индивидуально работы. Осуществление контроля за работой.	Заинтересованность в изобразительной деятельности.	Готовые пейзажи в жанре «монохромной живописи» в технике «акварель по мокрому».

изобразительного искусства			<p>монохромной живописи.</p> <p>Индивидуальная помощь обучающимся.</p>	<p>Адекватное оценивание своих возможностей.</p> <p>Обращение к примерам в иллюстрациях и репродукциях.</p>		
4.Заключительный этап	Подведение итогов.	Фронтальная, индивидуальная формы.	<p>Выводы по изученной теме.</p> <p>Обсуждение итогов практической работы.</p>	<p>Подведение итогов.</p> <p>Оценивание своей работы и работ обучающихся.</p> <p>Самостоятельное изложение собственного мнения, выражения</p>	Рефлексия.	<p>Анализ по проделанной работе: все задачи выполнены.</p> <p>Новая тема усвоена обучающимися,</p> <p>практическая работа</p>

				СВОИХ МЫСЛЕЙ.		завершена.
--	--	--	--	---------------	--	------------

Приложение 9
Фотоотчет. Урок № 1, 2

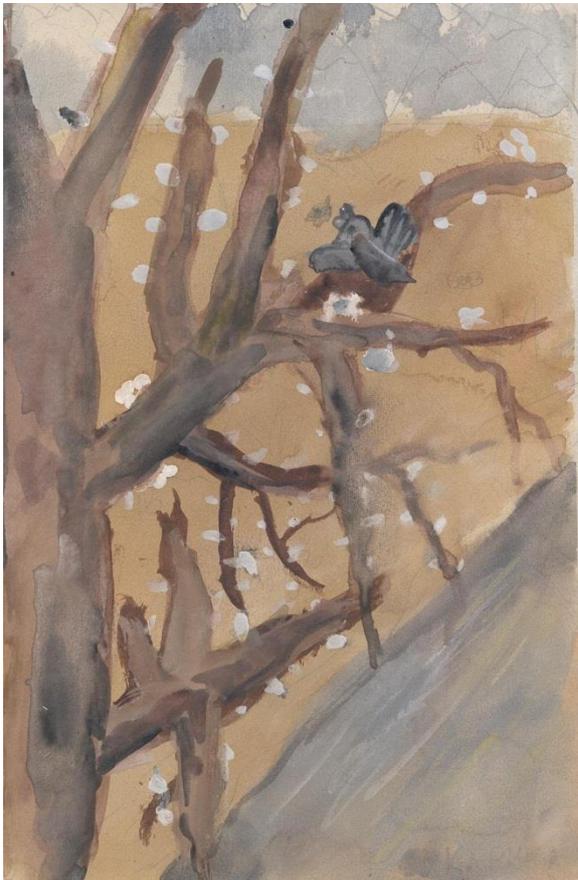

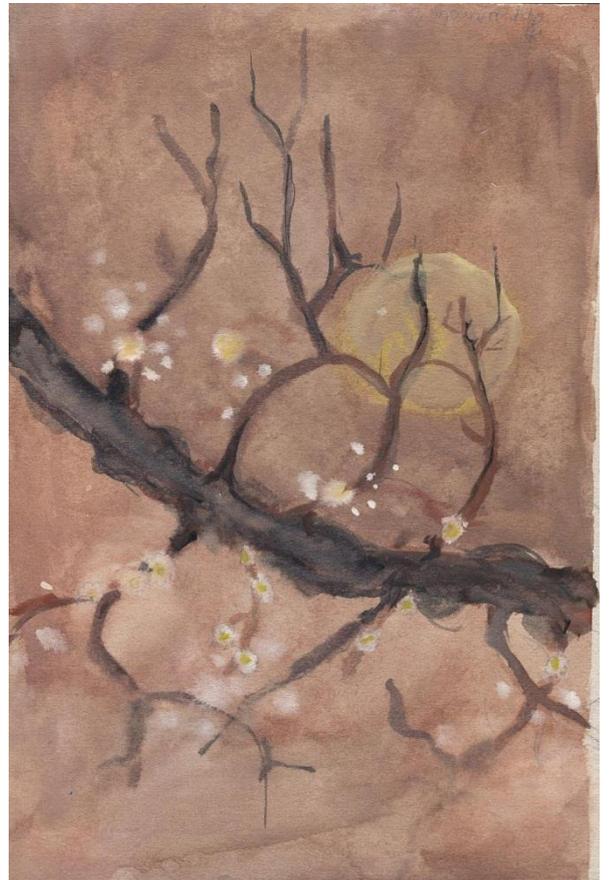
Коля З.

Рената К.

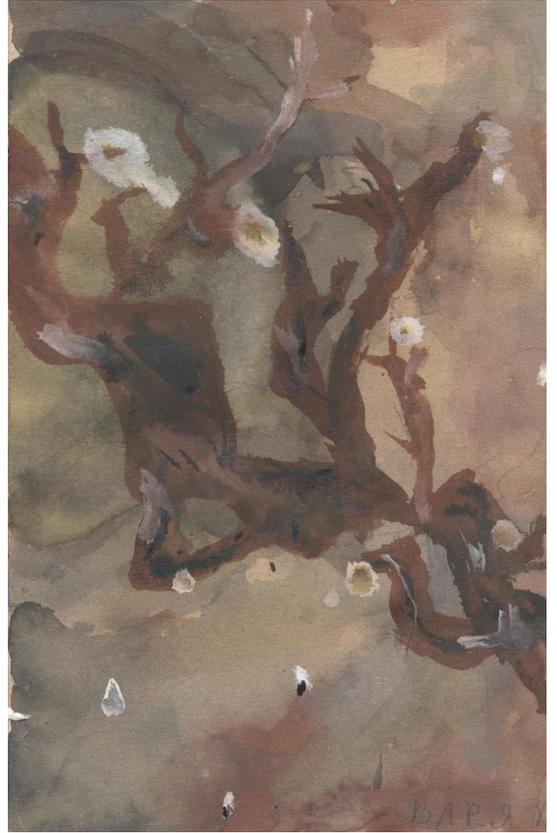
Карина Х.

Кристина Н.

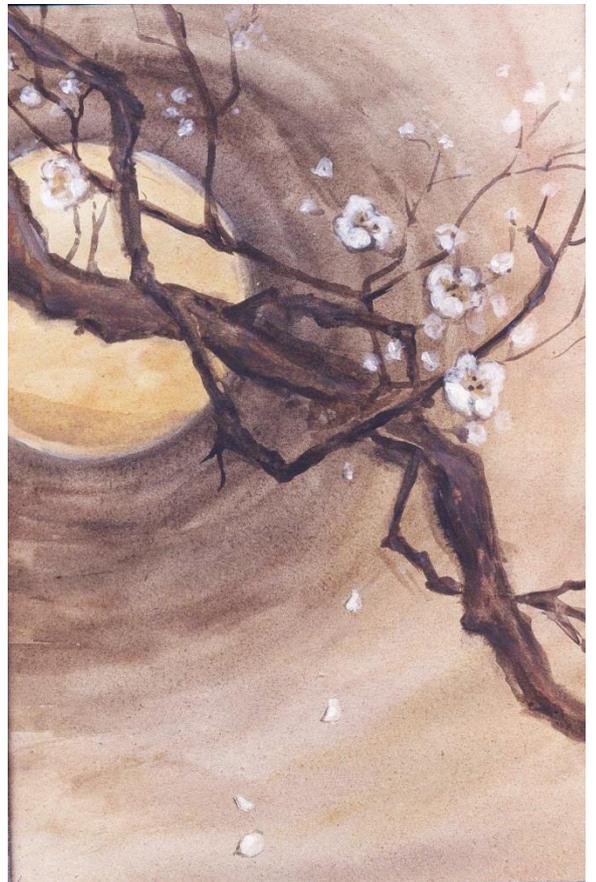
Даша А.

Варя К.

Ира Б.

Софа М.

Саша К.

Кира Н.

Технологическая карта урока

Класс: разновозрастная группа из 15 обучающихся 9 – 12 лет

Тема урока: «Кинусайга» - техника современного декоративно – прикладного искусства.

Тип урока: Комбинированный

Цель урока: Ознакомление с техникой «кинусайга»

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	Регулятивные	Познавательные	Коммуникативные	Личностные
1.Самоопределение. Обучающиеся должны расти индивидуумами и учиться выражать собственное мнение.	Определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.	Самостоятельно выделяет и формирует познавательную цель. Ищет и выделяет необходимую информацию.	Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.	Умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Знает моральные нормы.
2.Смыслообразование. Обучающиеся должны видеть связь между обучением и мотивом,	Составляет план и последовательность действий. Вносит необходимые	Применяет методы информационного поиска, в том числе и	Владеет монологической и диалогической	Умеет выделять нравственный аспект поведения.

побуждающим к деятельности. 3.Нравственно – этическая ориентация. Оценка изучаемого материала исходя из социальных и личностных ценностей	дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения реального действия и его результата.	с помощью компьютерных средств.	формами речи.	
---	--	---------------------------------	---------------	--

Ход урока

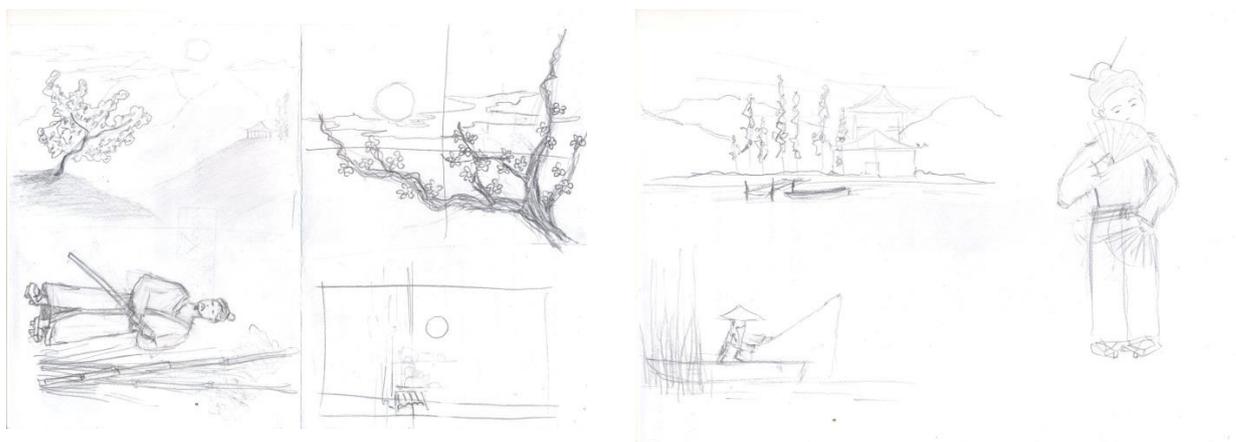
Название этапа работы	Решаемая задача (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности обучающихся	Действия учителя по организации деятельности обучающихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и обучающихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока

<p>1.Организационный момент, постановка темы «кинусайга» - техника современного декоративно – прикладного искусства.</p>	<p>Приветствие. Проверка готовности к уроку. Определение последовательности хода урока. Предвосхищение уровня усвоения нового материала.</p>	<p>Фронтальная форма организации деятельности обучающихся</p>	<p>Поприветствовать обучающихся. Озвучить тему урока и задачи и последовательность их решения. Предвосхитить итог урока. Стимулирование активности обучающихся.</p>	<p>Самопроверка готовности к уроку. Знакомство с темой урока. Положительный настрой на урок.</p>	<p>Наличие психологического и личностного контакта учителя с обучающимися</p>	<p>Выполнение обучающимися всех поставленных задач</p>
<p>2.Изложение нового материала</p>	<p>Изложение важных и интересных сведений по теме урока с</p>	<p>Фронтальная форма организации деятельности обучающихся</p>	<p>Помочь обучающимся усвоить новый материал, задавая</p>	<p>Познавательная активность, заинтересованность в новой теме.</p>	<p>Выявление важных деталей в технике «кинусайга»</p>	<p>Результатом урока являются полученные знания о</p>

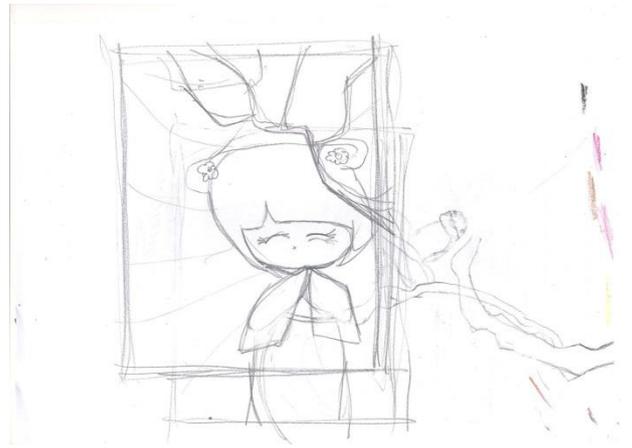
	помощью показа презентации и демонстрации репродукций, иллюстраций и предметов.		наводящие и контрольные вопросы.	Сосредоточенно сть на изучаемом материале. Взаимодействие с учителем во время урока, осуществляемого во фронтальном режиме.		технике «кинусайга».
3.Создание проектного эскиза для «кинусайги», используя приемы стилизации.	Создание эскиза для «кинусайги»	Индивидуальн ая форма организации деятельности обучающихся.	Непрерывная работа с обучающимися, показ иллюстраций с примерами стилизации разных	Структурированн е знаний. Выполнение индивидуально й работы. Осуществление контроля за работой.	Заинтересованн ость в изобразительно й деятельности.	Готовые эскизы в цвете.

			предметов. Мотивирует к самостоятельному осмыслению способов стилизации и применения их в работе. Индивидуальная помощь обучающимся.	Адекватное оценивание своих возможностей. Обращение к примерам в иллюстрациях и репродукциях.		
4.Заключительный этап	Подведение итогов.	Фронтальная, индивидуальная формы.	Выводы по изученной теме. Обсуждение итогов практической работы.	Самостоятельное подведение итогов. Оценивание своей работы и работ обучающихся.	Рефлексия.	Анализ по проделанной работе: все задачи выполнены. Новая тема усвоена

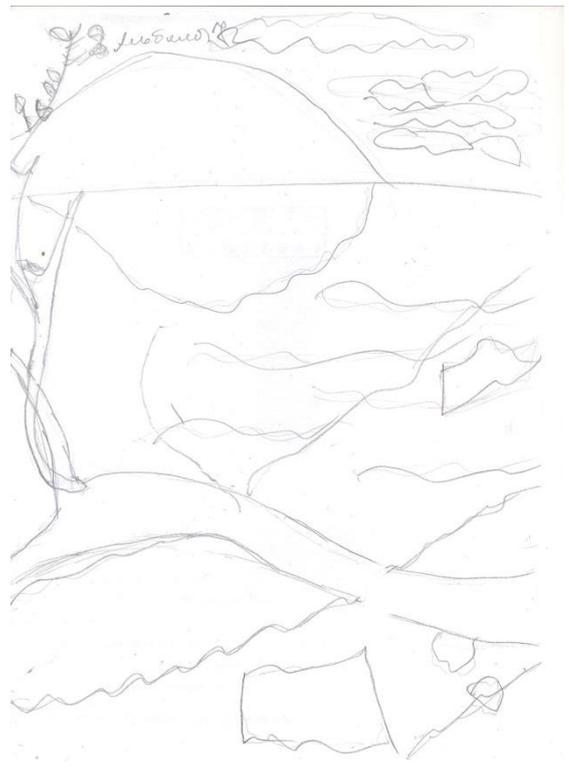
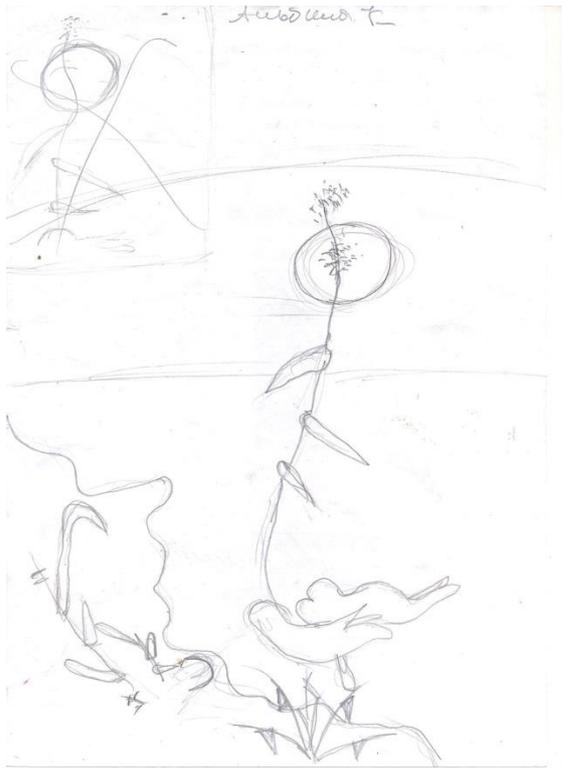
				Самостоятельно е изложение собственного мнения, выражения своих мыслей.		обучающимис я, практическая работа завершена.
--	--	--	--	--	--	---

Коля З.

Ира Б.

Альбина К.

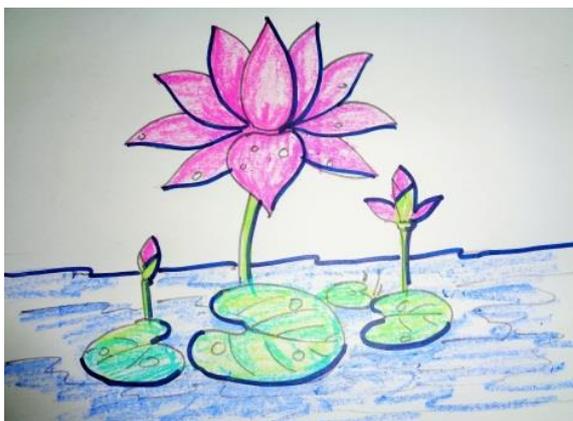
Карина Х.

Даша А.

Альбина К.

Софа М.

Саша К.

Технологическая карта урока

Класс: разновозрастная группа из 15 обучающихся 9 – 12 лет

Тема урока: Изготовление шкатулки в технике «кинусайга».

Тип урока: Комбинированный

Цель урока: Практическая работа в технике «кинусайга».

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	Регулятивные	Познавательные	Коммуникативные	Личностные
1.Самоопределение. Обучающиеся должны расти индивидуумами и учиться выражать собственное мнение.	Определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.	Самостоятельно выделяет и формирует познавательную цель. Ищет и выделяет необходимую информацию.	Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.	Умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Знает моральные нормы.
2.Смыслообразование. Обучающиеся должны видеть связь между обучением и мотивом,	Составляет план и последовательность действий. Вносит необходимые	Применяет методы информационного	Владеет монологической и	Умеет выделять нравственный аспект поведения.

<p>побуждающим к деятельности.</p> <p>3.Нравственно – этическая ориентация.</p> <p>Оценка изучаемого материала исходя из социальных и личностных ценностей</p>	<p>дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения реального действия и его результата.</p>	<p>поиска, в том числе и с помощью компьютерных средств.</p>	<p>диалогической формами речи.</p>	
--	---	--	------------------------------------	--

Ход урока

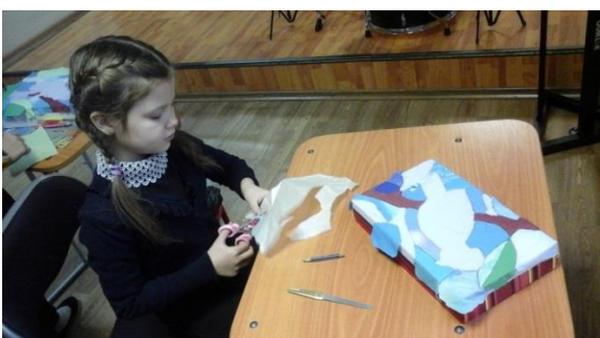
Название этапа работы	Решаемая задача (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности обучающихся	Действия учителя по организации деятельности обучающихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и обучающихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока

<p>1.Организационный момент, постановка темы «изготовление шкатулки в технике «кинусайга»</p>	<p>Приветствие. Проверка готовности к уроку. Определение последовательности хода урока. Предвосхищение предстоящего результата.</p>	<p>Фронтальная форма организации деятельности обучающихся</p>	<p>Поприветствовать обучающихся. Озвучить тему урока и задачи и последовательно их решения. Предвосхитить итог урока. Стимулирование активности обучающихся.</p>	<p>Самопроверка готовности к уроку. Знакомство с темой урока. Положительный настрой на урок. Взаимодействие с учителем во время урока, осуществляемого во фронтальном режиме.</p>	<p>Наличие психологического и личного контакта учителя с обучающимися</p>	<p>Выполнение обучающимися всех поставленных задач.</p>
<p>2.Проведение инструктажа по правилам техники</p>	<p>Изложение важных правил работы с режущими инструментами</p>	<p>Фронтальная форма организации деятельности обучающихся</p>	<p>Помочь обучающимся усвоить правила работы с инструментами</p>	<p>Познавательная активность, заинтересованность в своей работе</p>	<p>Выполнение техники безопасности при работе с инструментами</p>	<p>Результатом урока являются полученные знания</p>

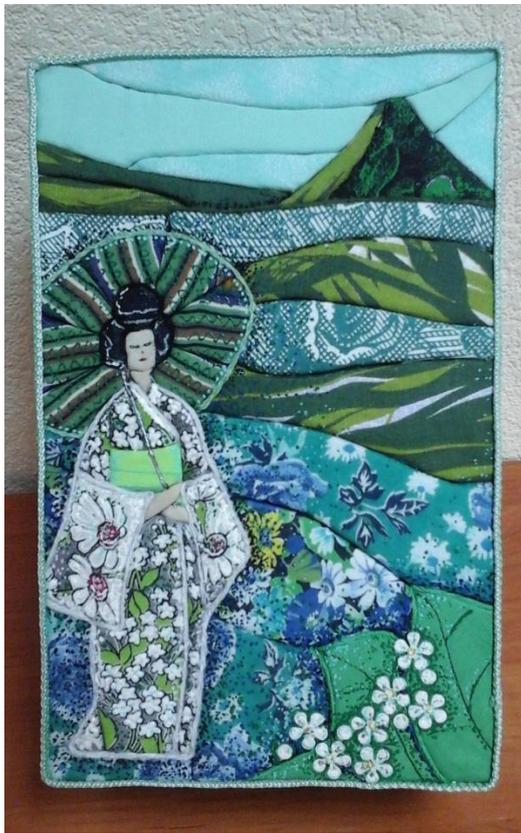
безопасности.	колющими инструментами клеем.	обучающихс я	инструментами. Провести контрольный опрос.	безопасности. Сосредоточенность на инструктаже.	режущее – колющими инструментами и клеем.	знания о технике безопасности при работе в технике «кинусайга».
3.Практическая работа над созданием шкатулки в технике «кинусайга».	Создание шкатулки в технике «кинусайга».	Индивидуальная форма организации деятельности обучающихся.	Непрерывная работа с обучающимися, Индивидуальная помощь обучающимся в работе с инструментами.	Структурированное знание. Выполнение практической творческой работы. Осуществление контроля за работой. Адекватное оценивание своих возможностей.	Заинтересованность в практической декоративно – прикладной деятельности.	Готовая часть практической работы.

4.Заключительный этап	Подведение итогов.	Индивидуальная формы.	Обсуждение итогов практической работы.	Самостоятельное подведение итогов. Оценивание результата деятельности на данном этапе. Анализ результата выполненной работы в контексте «что запланировано – что выполнено в реальности».	Рефлексия.	Анализ по проделанной работе: запланированный этап практической работы выполнен.
-----------------------	--------------------	-----------------------	--	---	------------	--

Приложение 13
Фотоотчет. Урок 5, 6

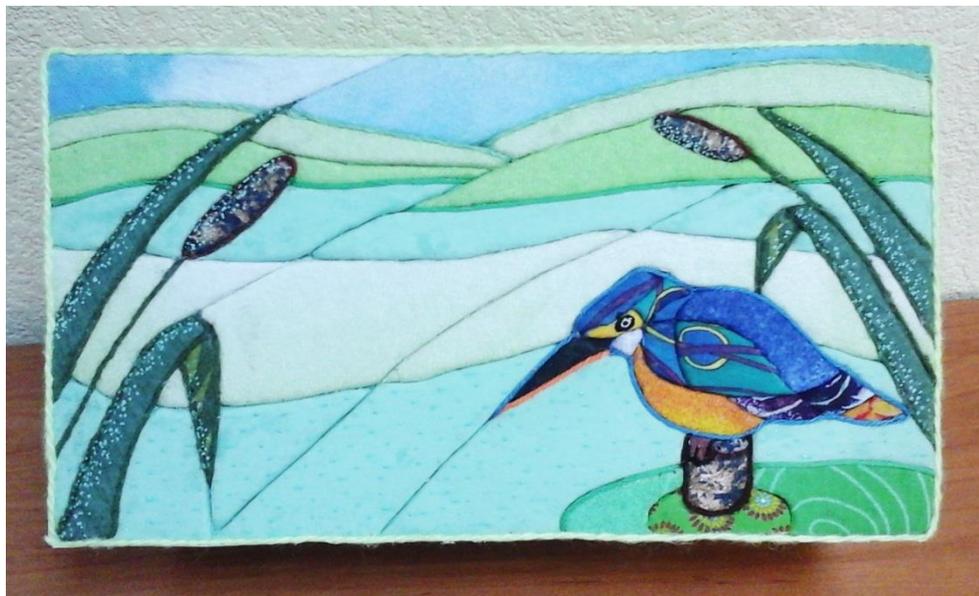
Итоговые работы

Карина Х.

Кира Н.

Полина Г.

Варя К.

Даша А.

Кристина Н.

Альбина К.

София М.

Пояснительная записка к творческой работе

Наша творческая работа представляет собой диптих, выполненный в стиле декоративной живописи. Размер диптиха (без рамы) 84 x 60 см., соответственно размер каждой части 42 x 60 см.

Выбор темы основывается на разработанных нами уроках.

Техника «кинусайга» является современным декоративно-прикладным искусством, а основательница и автор этой техники, Такаши Маэно для создания своих работ обращалась к живописным произведениям японских художников. Мы так же взяли за основу произведения современных японских художников: Кавасэ Хасуй, Хироаки Такахаши.

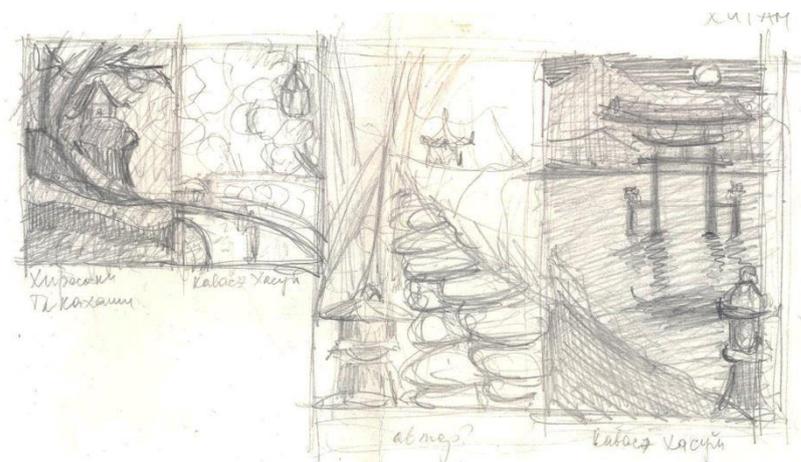
Название диптиха «Хиган» несет в себе большую смысловую нагрузку. В переводе с японского «хиган» означает – равноденствие. В Японии дни весеннего и осеннего равноденствия являются государственными праздниками. В эти дни в Японии прославляются природа и живые существа и почитаются предки. Существует пословица: «жара и холод заканчиваются в Хиган». Весеннее равноденствие приносит с собой тепло и цветение сакуры, осеннее равноденствие – напротив, оттесняет жару и украшает природу красными листьями клена. Отсюда концепция идеи творческой работы – изобразить состояние разного времени года. Весна в диптихе представлена ночным временем суток. Это так же не случайно. Японцы очень любят изображать природу ночью, в тумане или во время дождя. Таким образом, художники хотят передать некую таинственность, размытость, недосказанность бытия.

Обе части диптиха разные по колориту, но объединены общим смыслом. Эстетические особенности японского изобразительного искусства отражены в диагональности композиции и смещении композиционного центра. Присутствие в композиции большого свободного пространства и приема «фрагментации» изображения активизирует фантазию, а, напротив, отсутствие динамики и экспрессии располагает к спокойствию и созерцанию. Ритм, как некий намек на шаги жизненного пути, отражен в диптихе в виде лестницы и черепичной крыши стены.

Наша творческая работа является примером декоративной живописи в японском стиле, а также проектом для создания панно в технике «кинусайга».

Ход работы:

1. Разработали графические эскизы, где нашли наиболее удачную композицию.

2. Разработали эскизы в цвете: в теплой и холодной гаммах.

3. Эскизы перенесли на листы планируемых размеров.

4. Композицию стилизовали способом разбивки на сегменты по принципу «витража».

Используемый материал:

1. Ватман;
2. Темпера.
3. Кисти (колонок, синтетика) № 1, 2, 3, 4, 5;
4. Подрамники, обтянутые ватманом.

Конечный результат.

Заключительный этап:

Работы срезаются с подрамника, оформляются в паспорт и вставляются в рамы.