

Архипова Ольга Эмильевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 90

с углубленным изучением отдельных предметов»

Удмуртская Республика, г. Ижевск

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА
ЛИТЕРАТУРЫ - МХК-ИЗО В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ
«ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ
ЯПОНСКОЙ ЛИРИКИ В ЖИВОПИСИ»

В связи с процессами глобализации, происходящими в современном мире, интегрированные подходы к анализу текста в последние годы являются ведущими. Сегодня актуален вопрос о художественных текстах, вобравших в себя языки других видов искусств. Междисциплинарный подход к тексту требует от учащегося знания как минимум двух «языков культуры», способность соотносить между собой различные семиотические системы. Именно эти навыки являются необходимыми для ориентации личности в современном мире. Важность изучения текстов, в которых представлен «диалог искусств», связана и с тем, что именно в них происходят поиски нового поэтического языка. Поскольку современный мир находится в состоянии перехода к "визуальному модусу", то изучение языка пространственных видов искусств обретает особое значение.

Этому в достаточной мере служат интегрированные уроки литературы, изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

Приобщение обучающихся к зарубежной литературе начинается на уроках в 6 классе с баллад Ф. Шиллера. Знакомство с творчеством Ду Фу и Мацуо Басе, Шекспира и Сервантеса происходит на средней ступени обучения. А в старших

классах учащиеся читают и анализируют произведения Данте и Боккаччо, Гете и Гюго, Фолкнера и Голсуорси.

Начиная с 90-х годов зарубежная классика занимает прочное место в программах школ всех типов. Существует достаточное количество методических пособий для учителя, в которых представлены разработки уроков изучения творчества Данте, Шекспира, Сервантеса, Гете, Мольера, Бальзака, Хэмингуэя и других классиков зарубежной литературы. Но недостаточное внимание уделено в методике изучению восточной поэзии. А между тем, уроки японской и китайской лирики теперь становятся обязательными не только для программы углубленного изучения литературы, но и составляют базовый минимум общеобразовательной школы.

В начале прошлого века вырос интерес к востоку, Европа заинтересовалась японской культурой: среди художников началось увлечение искусством Китая и Японии, умы философов и писателей покорило буддийское учение, любителей поэзии поразила лиричность и неброская красота маленьких шедевров - хокку.

Уроки, посвященные анализу лирики, уже сами по себе сложны, но особую трудность испытывает ученик тогда, когда речь идет о художественных произведениях, относящихся к культуре других стран. Анализ таких лирических произведений, как хокку, требует от школьника понимания особенностей японского искусства и философии. Поэтому уроки изучения хокку должны стать уроками, на которых обучающийся прежде всего познакомится с национальным своеобразием японской культуры, узнает об особенностях японского мировоззрения и его отражении в поэзии и живописи.

На этих уроках литература тесно соприкасается с такими видами искусства, как живопись и музыка, неотъемлемым элементом становится и театрализация. Учителю – словеснику возможно, как самому выстроить и провести подобный урок, так и интегрировать его с уроками музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры и т.д., что будет

способствовать развитию межпредметных навыков анализа художественного произведения и произведения искусства. Так родился урок интегрированного изучения японской лирики, методическую разработку которого мы представляем в данной статье.

Цели урока:

Обучающие:

1. Познакомить учащихся с национальным своеобразием японской культуры и японского искусства;
2. Выявить важнейшие особенности японского мировоззрения;
3. Проанализировать своеобразие восточного стиля «сефу» и жанровую природу хокку.

Развивающие:

1. Развивать образное мышление и воображение через зрительное восприятие и эстетическое наслаждение;
2. Развивать умение мыслить ассоциативно, расширять кругозор учащихся;
3. Развивать навыки анализа художественного произведения и произведения искусства.

Воспитывающие:

1. Воспитать у ребенка эстетическое отношение к действительности, к природе, к миру;
2. Формировать в нем духовно богатую, гармонически развитую личность.

Методические приемы, использованные на уроке, хорошо знакомы каждому предметнику. Это рассказ учителя и фронтальный опрос учеников, элементы театрализации и инсценировки, просмотр слайдов и анализ зрительного ряда, выразительное чтение хокку и собственных сочинений – отзывов.

Оборудование урока:

1. Репродукции гравюр японских художников (Утамаро, Хокусай, Хиросиге и других).
2. Слайды с репродукциями картин Сэсю, Соями, Судзуки Харунобу и хокку великих мастеров Японии (Мацуо Басе, Еса Бусон, Кобаяси Исса, Масаока Секи и других).
3. Иллюстрации – виды Японии.
4. Сочинения – хокку – творческие работы учащихся прошлых лет.

Следует отметить, что подобный урок может быть завершающим уроком изучения японской лирики в 7 классе.

I. Слово учителя

В самом начале урока учитель задает вопросы ученикам: Для чего на урок литературы они принесли краски, фломастеры и карандаши? Какова цель проведения такого необычного бинарного урока? Чему они могут научиться на нем?

Обобщая ответы детей, преподаватель подталкивает их к мысли о тесной взаимосвязи хокку и изобразительного искусства и резюмирует: на уроке учащимся самим предстоит сочинить хокку и проиллюстрировать его.

II. Инсценировка японской народной сказки «Как сосна за добро платила»

Учащиеся, переодетые в национальные японские костюмы, инсценируют японскую народную сказку «Как сосна за добро платила». Это сказка о бедном и злом дровосеке. О том, как сосна щедро отблагодарила бедного дровосека за его любовь к природе, за умение чувствовать и сопереживать и как наказала злого дровосека за бездуховность и жажду наживы.

Как известно, фольклор – это народная мудрость, поэтому и японская сказка отразила мировоззрение японца, его отношение к добру и злу. Постигая смысл этой мудрой сказки, ученики понимают, что, созерцая природу, японец

приходит к духовной гармонии. Это не случайно. Ведь японец чувствует себя в неразрывной связи с жизнью природы. В этом национальная черта японцев – культивировать красоту.

III. Сообщение ученика

Пусть на данном этапе урока заранее подготовленный ученик выразительно прочтет отрывок из Миямори. «Японцы – страстные любители природы. Любая деталь, любое время суток, любое изменение в природе во все четыре времени года сильно затрагивают их утонченное эстетическое чувство. Не говоря уже о любовании цветущими вишнями, древнем обычае, распространенном среди всех слоев населения... японцы часто выплывают на лодках в море или на озеро, чтобы полюбоваться осенней луной. Они любят забираться в горы, где наслаждаются «серебряным миром» снегов. Они часто отправляются на берега рек, чтобы в темноте созерцать светлячков. Они любят подниматься на поросшие лесом горы, чтобы после первых морозов насладиться первой парчой кленовых листьев. Они часто с восторгом внимают пению лягушек...».

Следует заметить, что в японском языке существуют слова, обозначающие важнейшие понятия, связанные с созерцанием красоты мира и природы: ханами (любование цветами), цукими (любование луной) и юкими (любование снегами).

Хорошо, если во время чтения в классе впервые зазвучит японская народная музыка. Лучше всего, если это будет запись звучания народных инструментов. Их отличает яркая выразительность и невероятная грациозность в смене нот. Учитель должен прокомментировать этот музыкальный фрагмент.

С древних времен японцы пытались постичь воздействие музыки на общественную мораль и нравственность, понять законы соразмерности и красоты и выявить закономерности сочетания различных элементов музыки: высоты тонов, их длительности, ритма и т. д. Музыка рассматривалась, как некая космическая сила: отдельные тоны отождествлялись с первоэлементами древней

натурфилософии (вода, земля, огонь, воздух), с цветами, голосами животных и птиц. Тоны звукорядов наделялись образными значениями (гром или журчание ручья) или обозначали иерархический порядок.

Обращение к японской музыке на данном этапе не только украсит урок, но и позволит подготовить учащихся к следующей форме работы, связанной с таким видом искусства, как живопись.

IV. Просмотр слайдов и анализ зрительного ряда

Просмотр слайдов и анализ зрительного ряда - это распространенная форма работы на интегрированных уроках. После демонстрации слайдов с репродукциями картин великих мастеров Японии ученики работают со сборниками стихов. Каждую необычную композицию картины они пытаются озвучить, подобрав к ней соответствующее хокку. Для просмотра ученикам предложены слайды с работами известных японских художников разных времен. Например, пейзажная живопись Сэссю. Он в своих многочисленных пейзажах, пользуясь одними лишь тончайшими оттенками черной туши, сумел отразить всю многоцветность мира природы и ее бесчисленных состояний.

Также работы продолжателя традиций Сэссю, основоположника школы Хасэгава, Хасэгава Тохаку, который работал в жанре пейзажа, «животные», «цветы-птицы».

Особый интерес учащихся вызвали гравюры известного мастера конца XVIII первой половины XIX века Хокусая. Его искусству свойственны невиданный по широте охват всех явлений жизни, интерес ко всем ее проявлениям – от незатейливой уличной сценки до величия природных стихий. Творчество Хокусая основывается на многовековой живописной культуре Японии. Он создал одно из самых значительных произведений – серию «Тридцать шесть видов Фудзи», позволяющую поставить его в один ряд с самыми выдающимися художниками мирового искусства.

Интересны и работы мастера цветной ксилографии, младшего современника Хокусая, японского графика Андо Хиросигэ, который в своих пейзажах представлял природу лиричной и одухотворенной, используя европейские принципы перспективного изображения пространства.

Работая со сборниками стихов хокку, учащиеся пытаются подобрать к данным репродукциям такие трехстишия, которые помогают им постичь замысел художника.

Вот результат их творческого поиска.

К изображению величественной Фудзи на гравюре Кацусики Хокусая «Победный ветер. Ясный день» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» учащиеся подобрали хокку М. Басе: «Туман и осенний дождь/ Но пусть невидна Фудзи/ Как радуется сердцу она!», Е. Бусона: «Лишь вершину Фудзи/ Под собой не погребли/ Молодые листья» и К. Иссы: «Тихо, тихо ползи, / Улитка по склону Фудзи/ Вверх до самых высот».

Обращение художников и поэтов к изображению Фудзи не случайно. Гора Фудзи – национальный символ Японии. Показывая гору из разных мест, Хокусай впервые раскрывает образ Родины и образ народа в их единстве. Ту же мысль передают и хокку японских поэтов.

Другую гравюру Хокусая «Волна» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» учащиеся проиллюстрировали трехстишием Мацуо Басе: «Бушует морской простор! / Далеко, до острова Садо/ Стелется млечный путь». Действительно, в центре изображения Хокусая Фудзи, но какой же маленькой кажется гора по сравнению с могучей волной, готовой обрушиться на рыбацкие лодки.

Изображение обезьянок на дереве в работе Хасэгавы Тохакю «Обезьяны на дереве» вызвало у учащихся ассоциации с хокку Кикаку: «Оскалив белые зубы, /Обезьяна хрипло кричит.../Луна встает над горою» и Мацуо Басе: «Грустите вы,

слушая крик обезьян! / А знаете ли, как плачет ребенок, / Покинутый на осеннем ветру?»

Мы видим, что хокку становятся тем подвижным фоном, на котором яснее прорисовывается сложная душевная жизнь человека и непостоянство человеческой судьбы. Поэзия Басе и Бусона помогает читателю понять это. Учащиеся выбирают их трехстишия, чтобы раскрыть смысл картины Андо Хиросигэ «Станция Еккайти. На реке Миягава» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо». На картине изображен сильный ветер, дующий с реки, он пригибает к земле ветки старой ивы, гуляет в камышах, а со случайного прохожего сдувает шляпу.

Е. Бусон: «С запада ветер летит, / Кружит, гонит к востоку/ Ворох опавшей листвы», М. Басе: «Даже дикого кабана/ Закружит, унесет с собой/ Этот вихрь полевой», Какэй: «Бушует осенний вихрь! / Едва народившийся месяц/ Вот вот он сметет с небес».

Таким образом, ученики еще раз убеждаются в том, что хокку сродни искусству живописи. Каждое стихотворение можно сравнить с маленькой картинкой. Как художник несколькими штрихами создает необычную яркую композицию картины, так и японский поэт «рисует», намечая несколькими словами то, что читатель сам должен домыслить, дорисовать в своем воображении. В этом заключается так называемая «эстетика намека».

V. Чтение лучших сочинений – миниатюр

На одном из предшествующих уроков литературы, посвященных изучению хокку, преподаватель мог предложить обучающимся написать минисочинение на тему «Мое любимое хокку». Это своеобразный отзыв учеников, в котором они делятся своими впечатлениями о стихах японских поэтов. Например, вот что написал обучающийся 7 класса о стихах Мацуо Басе «...Хокку дают полет фантазии и волю воображению, заставляют задуматься о вещах, составляющих смысл нашей жизни. Любое прочитанное хокку каждый

человек может отнести к себе. Они полны философских размышлений о мире, человеке, его жизни и смерти, о его судьбе. В хокку меня поражает лаконизм формы и глубина содержания. Чтобы выразить свои чувства, Мацуо Басе достаточно нескольких строк, не к чему быть многословным. Ни в одном языке мира нет таких слов, которые могли бы выразить истинное состояние души человека. Но в каждом языке есть ключевые слова, способные дать толчок движению мысли, а верная их комбинация помогает донести до читателя чувства, мысли и эмоции, переполняющие автора. Поэтому каждое хокку Мацуо Басе для меня – это философское размышление о себе и о смысле жизни...»

Выразительное звучание хокку, эмоциональное чтение детских сочинений – отзывов, мелодика народных японских инструментов создают особую атмосферу урока, способствующую творчеству учеников.

VI. Практическая деятельность учащихся

В ходе практической деятельности учащиеся на вертикальном формате листа бумаги символами выполняют рисунок, с учетом всех особенностей композиции и дополняют его текстом хокку. Желательно, чтобы все это время продолжала звучать японская музыка.

При создании своих творческих работ учащиеся уделяют внимание своеобразной технике мазка, особенностям формата, цветовой гамме и точности линии.

Философия японской живописи постигается через построение ассиметричной композиции, в которой важную роль играет художественная деталь.

Художественная деталь – точно найденное слово, в двух-трех словах ярко представленный предмет или явление. Чаще всего поэт называет или описывает что-то материальное – сломавшийся веер, упавший белый волос, цветок, - а передает через него свое настроение, переживания, размышления.

И тогда на чистых листах бумаги появляются удивительные образы, рожденные воображением учеников: карп, плещущийся в помутневшей воде; роса, застывшая на лепестках розы; цветущая ветка сливы, согнувшаяся под тяжестью снега и т. д. Детские работы отражают важную особенность японской живописи. Определенные предметы и явления связаны в сознании японцев с тем или иным сезоном. Зима ассоциируется с веткой вишни, зимней сливой, снегом, льдом; весна – с бутоном пиона, пением лягушек, цветением плодовых деревьев, дождем, пением жаворонка; лето – с цветком лотоса, пением соловья, кукушки; осень – с хризантемой, желтыми листьями, поющими насекомыми, ветром и луной. Разные цвета японцы также ассоциируют с разными временами года: зеленый – с весной, красный – с летом, желтый – с осенью, черный – с зимой.

Необычайный интерес вызывают и хокку, написанные учениками.

Заброшенный пруд. Плещется карп одиноко в помутневшей воде.

Рассвет. Тишина вокруг. И только соловей поет музыку души.

Печально мне, но нежной сакуры цвет утешит меня.

Роза увяла, и роса на ее лепестках словно слезы.

Первый снег под утро. Он едва пригнул лепестки нарцисса.

Цветущая сакура, прекрасна ты как пение ночи.

VII. Итоги урока

Итогом такого интегрированного урока становятся творческие работы обучающихся, которые они вывешивают на доску и зачитывают свои хокку. Безусловно, хокку, созданные учениками 7 класса, далеки от совершенства. Да и не каждому европейскому поэту удастся написать настоящее хокку. Главное, что поняли дети на уроке, нельзя скопировать форму, не проникнувшись тем видением мира, которое присуще японским поэтам. Говоря об особенном отношении японцев к природе и о необычной форме хокку, ученики не могли не заметить, что форма стихотворения и особенности взгляда японского поэта на мир тесно связаны. И понять это ученикам помогли такие виды искусства, как музыка, живопись и литература.

Библиография

1. Басе, Мацуо. Проза в жанре хайбун /Вступ. ст. и пер. Т. Соколовой – Делюсиной. // Иностранная литература.1994. №7.С.46-54.
2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе.5-9 классы. – М.: ВАКО, 2004. - 224с.- (В помощь школьному учителю).
3. Исса. Литературное наследие/Пер. с япон. и предисл. Т. Соколовой – Делюсиной //Иностранная литература. 1992. №5-6.С.139-145.
4. Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Краткая худож. энциклопедия. Главный редактор Б.В. Иогансон – М.: Советская Энциклопедия. Т.5. Финикия – Япония. 1981.- 720с.
5. Лекомцева Н.В. Палитра и слово: Произведения изобразительного искусства на уроках зарубежной литературы в школе: Пособие для учителя. - 4-е изд.- Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2007. -80с.
6. Литература: Учеб. -хрестоматия для 7 класса общеобразоват. Учреждений / Под ред. В. Г. Маранцмана. - М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Спец Лит, 2001. -410 с.: ил.
7. Нартов К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе: Книга для учителя/ К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; Под. Ред. Л. Г. Нартовой, Н. А. Ремизовой. -2-е изд., перераб. И доп. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 336с.
8. Сказки народов Азии/ Сост., вступит. ст. и примеч. Н. И. Никулина. – М.: Детская литература,1988. – 718с.: ил.- (Сказки народов мира в 10 томах, т.3).
9. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В. В. Медушевский, О.О. Очаковская. – М.: Педагогика, 1985. – 352с.: ил.
10. Японская классическая поэзия /Пер. с япон. и предисл. В.Н. Марковой. – Смоленск.: Русич, 2004. -528с. – (Библиотека поэзии).
11. Японская любовная лирика. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 320с.: ил.

