

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Думиничская школа искусств»

**«ЛЕПКА КРУГЛОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
МАЛЫХ ФОРМ И РЕЛЬЕФА»**

(методическая разработка по предмету «Скульптура»)

Автор: преподаватель Карпиков Сергей Иванович

Думиничи
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Основная часть.....	4
Заключение.....	45
Список литературы.....	46

ВВЕДЕНИЕ

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. Скульптура относится к пространственным видам изобразительного искусства: её образы требуют кругового осмотра с разных точек зрения. Выразительность образа передаётся контурной линией, силуэтом, статикой или динамикой композиции, фактурой и цветом материала.

В окружающей действительности дети встречаются с произведениями скульптуры разных видов (монументальной, станковой, скульптурой малых форм). При восприятии пластического образа они учатся понимать специфику «языка» скульптуры, так как она даёт трёхмерное изображение предмета в реальном пространстве, обогащает ребёнка новыми способами художественного видения. В отличие от живописи, графики, образы скульптуры имеют реальный объём и специфический материал. Это вызывает у воспринимающего ощущение весомости, тяжести, желания прикоснуться к скульптуре, понять пластическую позу, ритмическую композицию.

«Скульптура» является одним из предметов ДПОП в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» в школе искусств.

Обучение детей скульптуре должно гармонично сочетать изучение средств, правил, приемов правдивого отражения действительности в образной форме. Для успешного развития художественно-творческих способностей детей все изобразительные умения, приемы и правила скульптурного изображения выступают не сами по себе, не изолированно от творческих задач, а как средство создания выразительного художественного образа. В основе создания образа лежит эмоционально-творческое восприятие действительности. Это сложный творческий процесс, где все средства подчинены единой цели.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особенности лепки и скульптурного творчества

Думиничский район славится одним из древнейших промыслов – «Хлудневским». Архаичный, ещё дохристианский керамический промысел возник в деревне Хлуднево ещё в незапамятные времена. Сама деревня была вдали от основных торговых трактов, да и земли этой местности были скудны и не урожайны, сплошь лесные подзолы да супеси. Зато деревня Хлуднево была богата крупными запасами жирных глин, которые легко было добывать на берегах местных водоёмов.

В межсезонье во многих крестьянских избах кипела работа. Из разных сортов глины крутилась и лепилась разнообразная посуда, которую, по весне, возами отвозили на местные ярмарки. Ведь главным богатством Хлуднево был творческий неугомонный житель. Бабы и мужики толкли, мяли глиняное тесто, а детишки учились лепить игрушку у седых старцев и стариц. За сказами мяли глиняное тесто да вели речи о глубокой старине и древней истории края. Так, из поколения в поколение, из века в век сохранился и живёт древний Хлудневский промысел.

И сегодня среди немногочисленного народа, живущего на Думиничской земле, встречаются замечательные мастера. Они не только владеют традициями древнего промысла, с успехом его приумножая, но и с удовольствием делятся знаниями с подрастающим поколением.

Валерий Шумаев, Александр Заборских и др. мастера щедро делятся своими умениями с юными художниками Думиничской школы искусств. Проводят мастер-классы в стенах художественного класса. Ученики с удовольствием приобщаются к таинству творчества, посещая их мастерские во время учебных экскурсий.

Знакомство с Хлудневским промыслом даётся на установочном занятии, построенном в виде посещения небольшого музея ремёсел в посёлке Думиничи. Изучаются работы разных мастеров прошлого и настоящего, потом даётся лекция на уроке Истории искусств и начинается разбор техники и технологии лепки.

Архитектура народных промыслов была проста и утилитарна. Сама посуда была не столь уж сложна в технологии, да и не трудна в производстве. Большим секретом был поиск своего семейного «копанца», как правило, расположенного в старицах ручьёв и речушек. Глину тщательно очищали от камушков и веточек, промывали, трамбовали, просеивали и отмучивали.

Для лепки готовых крынок либо горшков всевозможных форм учитывали «деревенскую кулинарию», традиции питания и сельскую обрядовость в кухне.

До повсеместного использования гончарного круга глиняную посуду лепили и формовали из пластин, глиняного жгута либо формовали на деревянных болванках. С освоением и развитием гончарного дела мастера стали декоративно украшать посуду тиснением, гравировкой, наклепными узорами, ангобами, лощением и томлением. Часто археологи определяют точную дату по форме и оформлению керамического черепка.

Не столь сложным был и процесс обжига и придания керамической посуде гигроскопичности, т.е. водоотталкивающих способностей.

Превращение глины в керамику происходит при температуре 600-800 градусов. В среднем, спекание глины в костре происходит при температуре до 750 градусов. Обжиг в костре прост, но плохо управляем и неэкономичен. В гончарном горне обжиг возможен до 900 градусов. Но для обустройства печи требовался огнеупорный кирпич, который в ту пору не производился. Крестьяне-гончары устраивали земляные печи, которые были сродни погребам, стены которых густо вымазанным изнутри глиной. Топливом для обжига служил берёзовый уголь, который повсеместно использовался в разных промыслах, например кузнечном.

К посуде относились бережно и частенько разбитые горшки и крынки любовно обматывались лыком да берестой и ещё долго служили хозяевам как коробки для сыпучих продуктов гороха да полбы.

Как правило, несложным, горшечным делом «подмастерья» занимались «молодухи», которые между делом лепили игрушки своим детишкам. Детвора легко включалась в увлекательное занятие, помогая матерям.

Особенностями этого промысла было не только прозаичная изготовка нехитрой керамической домашней утвари, но и всевозможная лепка детских игрушек. В теме лепки игрушек очень часто проскальзывали ещё дохристианские языческие мотивы. Волшебные деревья – «Вырий», фантастические птицы «Сирин» и «Алконост», полукони «Полканы» и полудевы «Мавки». Языческие образы тесно переплетаются с сюжетами из раннего христианства. Юные мадонны держат в объятиях снопы пшеницы, младенцев, петухов с голубями. Детские игрушки «Погремухи» заменяли младенцам современные погремушки, наивные свистульки и «Гудухи» позволяли постичь мир звуков – музыки.

Часто мы уже не можем понять, что хотел передать мастер или мастерица далёкого прошлого, часто несущего древние языческие корни.

Работа с природным материалом – глиной даёт учащимся особые тактильные ощущения. Текучая пластика глины разительно отличается от современных искусственных пластических масс и полимеров. Даже традиционный пластилин проигрывает в текучести формы жирной скульптурной глине. Трудностью работы с этим природным материалом является наличие инородных тел – камушков, веточек, листьев. Иногда выручают промышленные массы, сформированные в брикеты, но следует учитывать, что эти шликерные массы сформированы по технологиям, привязанным к промышленному производству.

Таким образом, для полноценной работы с глиной необходима хорошо оборудованная мастерская с подводом и водоотводом, отдельное помещение для керамической печи, необходимая электропроводка и принудительная вентиляция. Вот примерный список необходимого оборудования для оснащения класса «Керамики» в школе искусств, рассчитанного примерно на восемь учащихся:

1. Муфельная печь Nabertherm с огнезапасом - 235 000 р.
2. Гончарный круг SHimpro RK-3E – 86 900 р.
3. Экструдер ручной настенный Frema EX-115 – 36 290 р.
4. Раскаточный стол Frema TSR-16 – 33405 р.
5. Мебель для класса: Стеллажи для хранения и сушки изделий два, по 3 990 р.
6. Замывочный столик 6 620 р.
7. Столы для занятий, два, по 16 500 р.
8. Турнетки для занятий пластмассовые 8 штук по 1410 р.
9. Мельничный механизм к гончарному кругу 35 700 р.
10. Отстойник для очистки воды в классе «керамика» Rohde 56 500 р.
11. Табурет гончара STL-AL 8 штук по 7100 р.
12. Наборы ручного инструмента, петли, цикли, стеки 8-10 комплектов 1490 р. за набор
13. Стеллаж широкий 4шт. по 4030 р.
14. Подиум для экструдера 4200 р.
15. Стеллаж для сушки 23000 р.

Стоимость оборудования дана по ценам 2016 года. На подбор и стоимость инвентаря могут влиять бренд фирмы, материальные возможности школы, щедрость донаторов. Конечно, можно обойтись без многого, ограничиться простым столом обитым клеёнкой или линолеумом и древней муфельной печью из кабинета физики. А стеки выстругать из черенков сломанных кисточек и палочек липы с прикрученной проволочной петлёй.

Первые занятия стоит проводить, как ознакомительные с целью изучить возможности глины как материала. Промять, ощутить пластику и возможности глины, сравнить её с пластилином, тестом и т.п. Необходимо избавиться от излишков воды и пузырьков воздуха, довести её до необходимой влажности, убедиться, что в глине нет посторонних предметов. Надо раскатать материал и

крутить шары различного размера, вытягивать жгуты и плести косицы. Во время лепки на столе для занятий должна лежать влажная не грубая ткань, лучше мешковина для того, чтобы во время работы ученики смачивали руки. Можно использовать блюдце с водой. Главное не разрешать мочить ком глины или саму игрушку.

Не стоит усложнять композицию, на начальном этапе надо лепить простые предметы уже освоенные при работе с пластилином.

Как правило, это простые стилизованные изображения животных: «черепашек», «слоников», «жаб-лягушек»...

Постепенно, дети знакомятся с новым для себя материалом – глиной. Развивая своё мастерство и технику, усложняют форму, обрабатывают стилизацию, лепят традиционных для промысла птиц. Иногда они украшены свистулькой, но чаще наполнены глиняными шариками как детская погремушка.

После «Птиц» можно перейти к барыням – «Громотухам». Это тоже детская игрушка, внутри она полая и наполнена шариками из обожженной глины.

Особенность «Хлудневского промысла» - мастерское изготовление простой детской забавы – свистульки.

Эти «народные» музыканты издают звуки на зависть многим профессионалам.

Лепка натюрморта

Декоративно – композиционный рельеф

Лепка натюрморта невозможна без изучения базовых знаний рисунка и линейной перспективы. Знакомство с лепным натюрмортом в первых классах школы искусств целесообразно проводить после ознакомления с этим жанром искусства на смежных предметах: «Рисунок» и «Живопись».

Цветной пластилин особенно хорош для работы в так называемой технике «пластилиновой живописи».

Когда на первых порах происходит привыкание к работе с пластической массой, маленькие комочки цветного пластилина разных форм растираются либо по цветному картону, либо пластику на который наносится тонкий слой пластилинового теста. Иногда с помощью прозрачного пластика или безопасного стекла можно выполнить «пластилиновый витраж». В «пластилиновой живописи» выполняются первые опыты по лепке натюрморта. Очень интересно в этой технике изображаются цветы, букеты и листья. Это напоминает пастозную живопись маслом, где вместо мастихина выступает плоская стека или даже палец ученика.

Из двух трёх несложных предметов, фруктов или овощей на гладкой драпировке составляется натюрморт. Не стоит усложнять задание общими правилами и законами, стоит дать большую свободу творчества, заодно незаметно, протестировать учебную группу. Часто дети уже имеют определённые навыки работы с пластилином, полученные до школы. В начальный период следует использовать индивидуальный подход для установления и развития навыков учащихся.

На первых порах происходит знакомство с материалами лепки, пластилином, глиной, тестом, искусственными материалами. И если в подготовительном классе уместно цветовое разнообразие, то уже во втором полугодии первого класса и тем более втором классе следует переходить к лепке из однотонного скульптурного пластилина. Постепенно вместе с изучением в смежном предмете «Рисунок» светотени учащиеся переходят к

работе с однотонными пластическими массами. Лучше всего для этих целей подходит скульптурный пластилин «телесного цвета» так как он более всего соответствует физическим возможностям юных скульпторов.

Важнейшим элементом лепки является изображение элементарных геометрических форм: «Треугольник», «Овал», «Квадрат», «Круг» и пр.

Закончив с лепкой простых геометрических форм нужно переходить к изображениям фруктов, овощей, цветов, листьев, а затем к изображениям силуэтов животных узнаваемых по абрису – «Кошка», «Медведь», «Поросёнок».

После контурных плоских тел учащиеся переходят к лепке объёмных геометрических тел «Шара», «Куба», «Тетраэдра», «Цилиндра», «Параллелепипеда» и т.д. Одновременно на смежном предмете «Рисунок» из плотной бумаги клеятся их двойники.

После работы над объёмными и плоскими геометрическими телами делается ряд бытовых работ более сложного характера: «рубанок», «ведро», «молоток», «чашка», «лампочка» и т.д. все эти предметы должны нести в себе элементы объёмных геометрических тел.

Затем происходит постепенный переход к несложным изображениям анималистического жанра на плоскости: «Рыбка», «Птица». Начиная со второго класса, начинается ознакомление со стилизацией и декоративным прочтением выполняемого задания.

На смежном предмете «Декоративная композиция», «Роспись», «Прикладная композиция» изучается стилизация растений, насекомых, птиц и животных.

Полученные знания закрепляются в лепке декоративного рельефа, обращается внимание на детализацию и проработку деталей с помощью декоративных элементов лепки.

Декоративный прикладной характер рельефа есть основа лепки в младших классах ДПТ по предмету «Скульптура». Рельефы, как правило, носят тематический характер: «Морской Мир», «Парк Юрского периода»,

«Ледниковый период», «Братья наши меньшие». После развития разноплановых анималистических композиций можно переходить к темам, с фигурой человека. В младших классах школы это темы сказок: «Сказка сказывается», «По щучьему велению», «Пушкин наше всё». В старших классах разрабатываются более сложные тематические темы – композиции: «Былина», «Цирк», «Профессия», «Дайвер» и т.п.

«Петушки»

Лепка «Петушка» один из первых опытов работы со скульптурным пластилином. Задачей этого декоративного рельефа ставится переработка предварительно выполненного стилизованного рисунка в объём. Для упрощения работы, не надо наносить «грунт», плинт под лепку берётся из МДФ или цветного картона. Цветовая разница между скульптурным пластилином и фоном усиливает контраст рельефа и его глубину.

Учащиеся старшего возраста выполняют лепку птицы по рисунку домашнего задания сделанного с натуры. Это могут быть как чучела из натюрмортного фонда, так и зарисовки с натуры, например: «Птичий двор» и т.п.

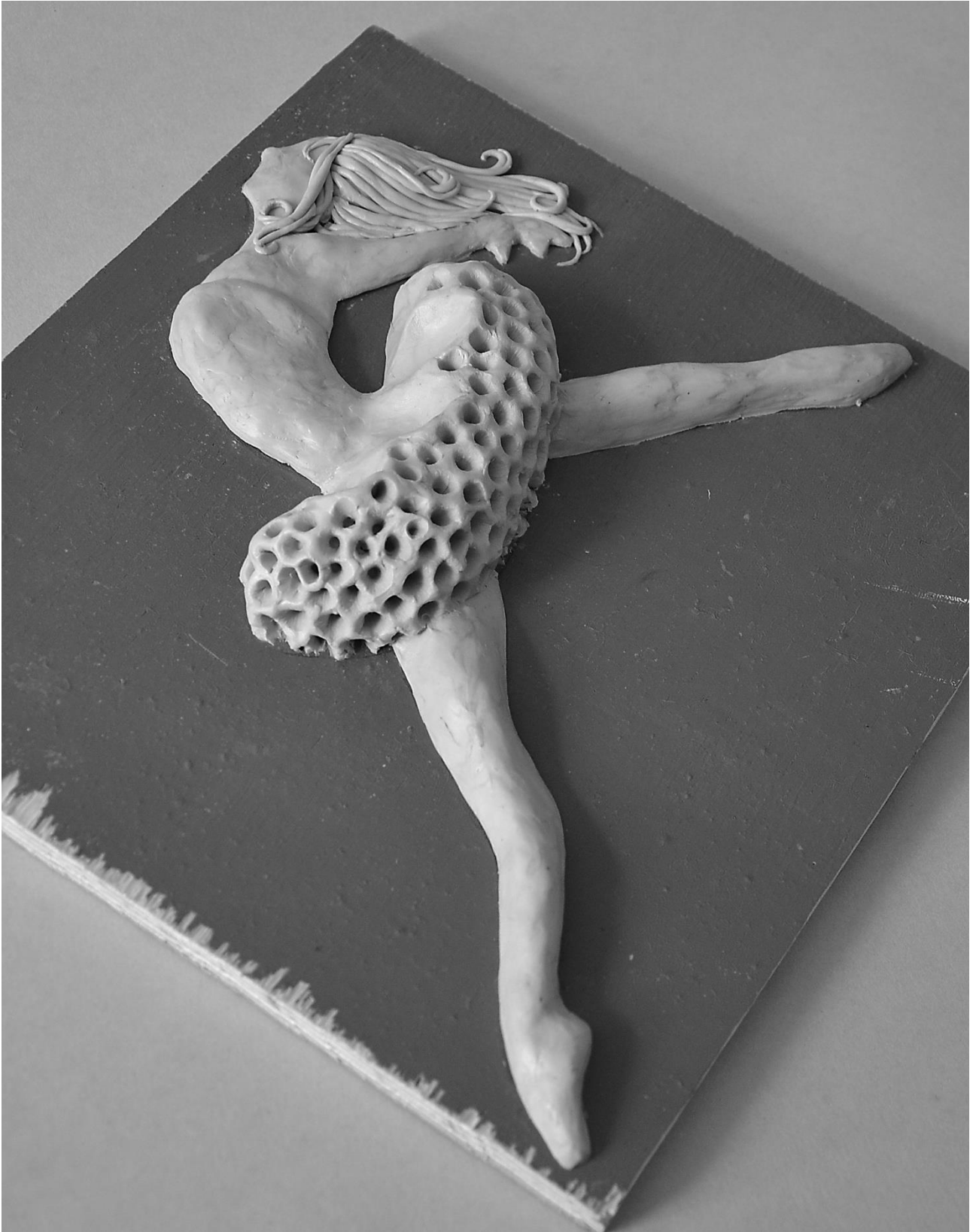
«Рыбки»

Очень интересна композиция в рельефе на тему: - «Водный Мир». Начинать этот рельеф стоит с более простых одиночных рыбок.

«Балет»

«Анимализм»

В классе ДПТ лепится множество разных животных: - собак, медведей, зайцев, белочек, кошек, оленей.

Лепка круглой скульптуры на проволочном каркасе

«Круглая скульптура» вслед за рельефом есть основной базисный уровень скульптуры как таковой. Кардинальное отличие «круглой скульптуры» это не только больший, на 360 градусов обзор, но и более пропорциональная проработка объёмов и рельефных планов. Рельеф по своим оптико-пространственным искажениям перспективы отличается от круглой скульптуры как нарисованный ящик от простой натуральной коробки.

Малые формы круглой скульптуры учащиеся школы искусств начинают осваивать в первом полугодии первого класса. Как правило, это небольшие фигурки домашних и диких животных, птицы и рыбки. Размеры фигурок определяются кусочком цветного пластилина. Большая часть работ делается по представлению и наитию. В этом процессе важно раскрыть индивидуальные творческие способности ученика, его фантазию.

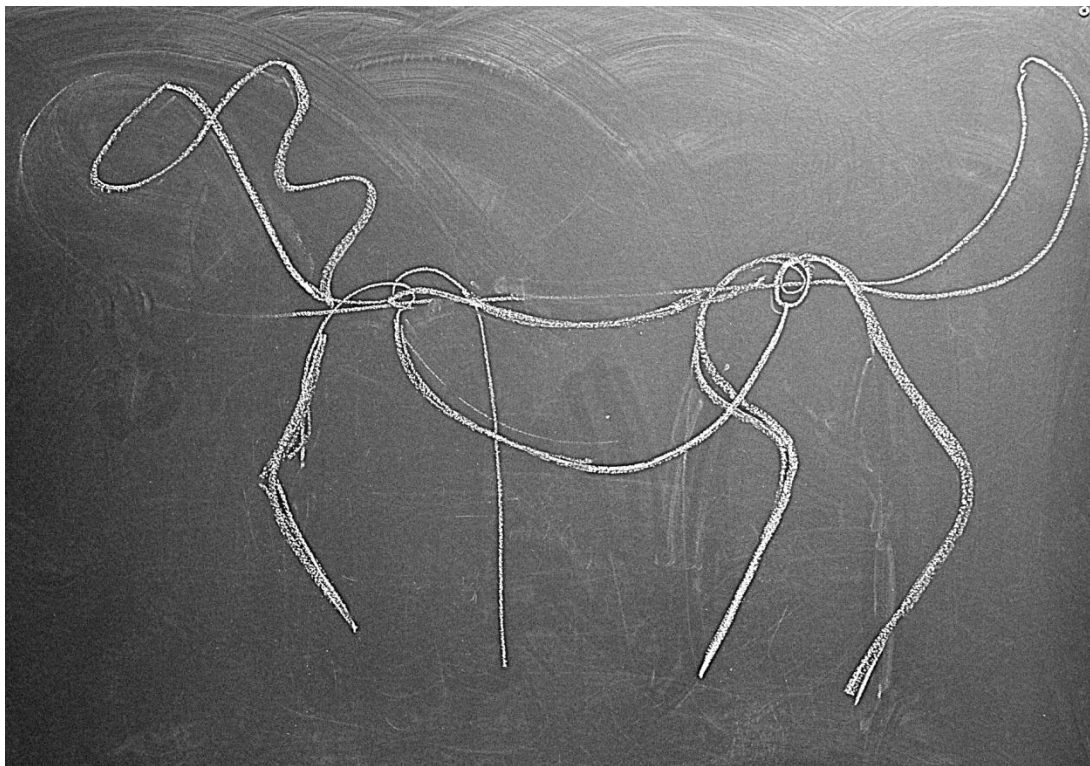
Во втором полугодии первого класса ученики знакомятся со скульптурным пластилином и лепят более крупные работы анималистического жанра.

Во втором классе школы искусств учащиеся знакомятся с лепкой круглой скульптуры на каркасе.

Следует отметить что понятие «круглая скульптура» достаточно условно. Лепка простых элементарных фигурок осваивается детьми ещё на ранних периодах творчества, в т.ч. в детском саду и подготовительном отделении школы искусств. Здесь закладывается переход на другой качественный уровень лепки. Размер фигур увеличивается, делается упор на архитектонику и пропорциональную согласованность геометрических объёмов. Начинается ознакомление с азами анатомии животных в статике и динамике.

Для начала ученики знакомятся с материалами и инструментами, изучают технику безопасности. Резка проволоки, острые стеки подразумевают определённую травмоопасность учебного процесса. Класс скульптуры должен быть оснащён аптечкой для оказания первой помощи при травмах. Сами

учащиеся должны быть детально проинструктированы перед началом работы. Памятка по технике безопасности должна находиться на видном месте в классе. В самом начале лепки учащиеся вместе с преподавателем разрабатывают эскиз проволочного каркаса сначала индивидуально в рабочих альбомах, а потом все вместе с помощью мела на школьной доске.

Производится необходимый подбор инструментария и расходных материалов. Для сборки простого каркаса для лепки круглой скульптуры используется медная проволока сечением от 0.5 до 2.0 мм, изоляционная лента для соединения сочленений, ножницы и плоскогубцы с резаком.

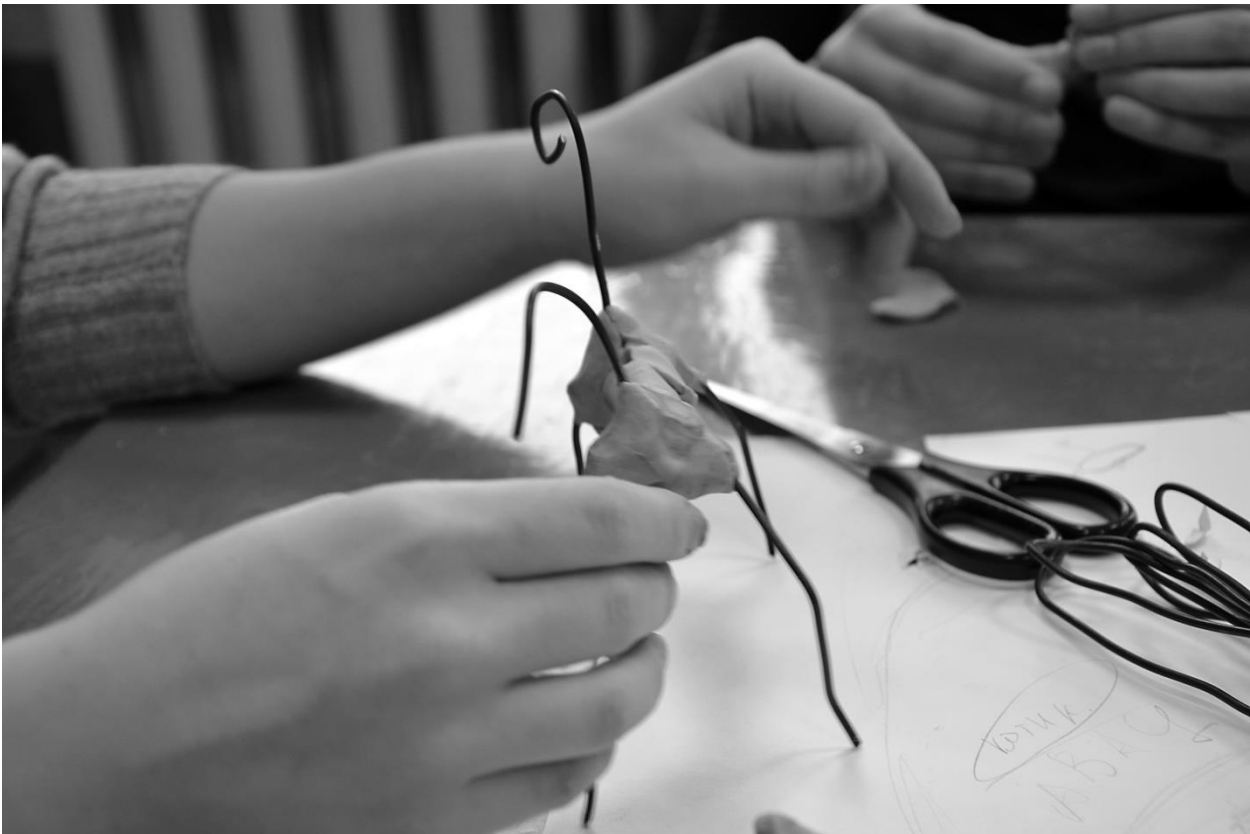
В дальнейшей технологии используются полоски размятого скульптурного пластилина телесного цвета. В первую очередь укрепляются стыки проволоки. Пластилиновая масса, по необходимости обрабатывается стеками, деревянными, пластиковыми или специально затупленными металлическими.

Работа ведётся с постепенным наращиванием объема до необходимых пропорций. В течение всего процесса лепки проводится сравнительный анализ с предварительными графическими эскизами работы.

Наращивание массы пластилина и объема скульптуры контролируется. Мягкий гибкий каркас из медной проволоки управляем и легко редактируется. Хорошо размятый пластилин хорошо связывается с каркасом и по мере набора массы застывает и укрепляет каркас. Рекомендуется периодически охлаждать работу, например, выставляя её у открытого окна. Когда на проволочном каркасе набран необходимый массив, можно с помощью силового воздействия (разных изгибов скрытой в пластилине проволоки) откорректировать будущую «лошадку», придать более интересную позу пластилиновой фигурке.

На первых порах не следует лепить слишком вычурные композиции, используя сложный проволочный каркас. Начинать надо с простых геометрически выверенных и понятных форм. Тут лучше всего подойдёт тема «динозаврики».

Упрощённо стилизованные фигурки древних ящеров любимы юными скульпторами. Динозавров можно лепить, не придерживаясь канонов палеонтологии и не утруждая себя пропорциями и знаниями анатомии доисторических чудовищ. А чтобы они были веселей и не столь страшны и ужасны, ящеров можно украсить забавными орнаментами. Рисование

производится стеками и разными приспособлениями от вышедших из употребления канцелярских принадлежностей, ручек, фломастеров и т.п. Рисунки на шкурах динозавров дают дополнительную возможность применить свои композиционные навыки, полученные на уроках декоративной композиции. Сами фигурки крупнее, тех, что обычно выполняются на занятиях лепкой. Устойчивость и прочность им предаёт внутренний каркас из медной проволоки. Медная проволока предпочтительней алюминиевой или отожженной железной по своим техническим характеристикам. Диаметр её подбирается от возможностей учебного заведения и размеров будущего шедевра.

Фигурка коня строится на базовом медном каркасе, который выполняется по единой для всех учащихся схеме. Индивидуальность фигуры лошадки придаётся самим юным скульпторам с помощью нехитрых манипуляций по изгибанию проволочного каркаса пальцами, либо всяким разным слесарным инструментом, попавшим под руку, круглогубцами,

плоскогубцами и т.д. Грива, ноги, хвост благодаря проволоке приобретают необходимую прочность и устойчивость и принимают задуманную автором форму и абрис.

При желании на лошадку можно посадить грациозную барышню, рыцаря или индейца. А самого коня превратить в фантастического «Единорога».

Природная мягкость меди позволяет даже слабым детским рукам формировать пластику и движение фигурки лошади. Если же проволока слишком жёстка из-за фосфоритных присадок, то её можно обжечь на открытом пламени газовой горелки или простой кухонной плите.

Кроме хитро крученой проволоки каркас можно дополнять элементами из пластика. Пластиковые баночки, коробки, бутылки, контейнеры от киндер-сюрпризов, мячики для пинг-понга и т.д. Эти предметы не только заполнят и укрепят форму, помогут сэкономить пластилин, но и своей архитектурной включатся в композиционный замысел автора, и порой подскажут развитие сюжета.

Внутреннее наполнение и внешний абрис – контур работы должны быть взаимосвязаны. Иногда полезно сделать графический разрез своей скульптурной композиции. По ходу конструирования круглой скульптуры все

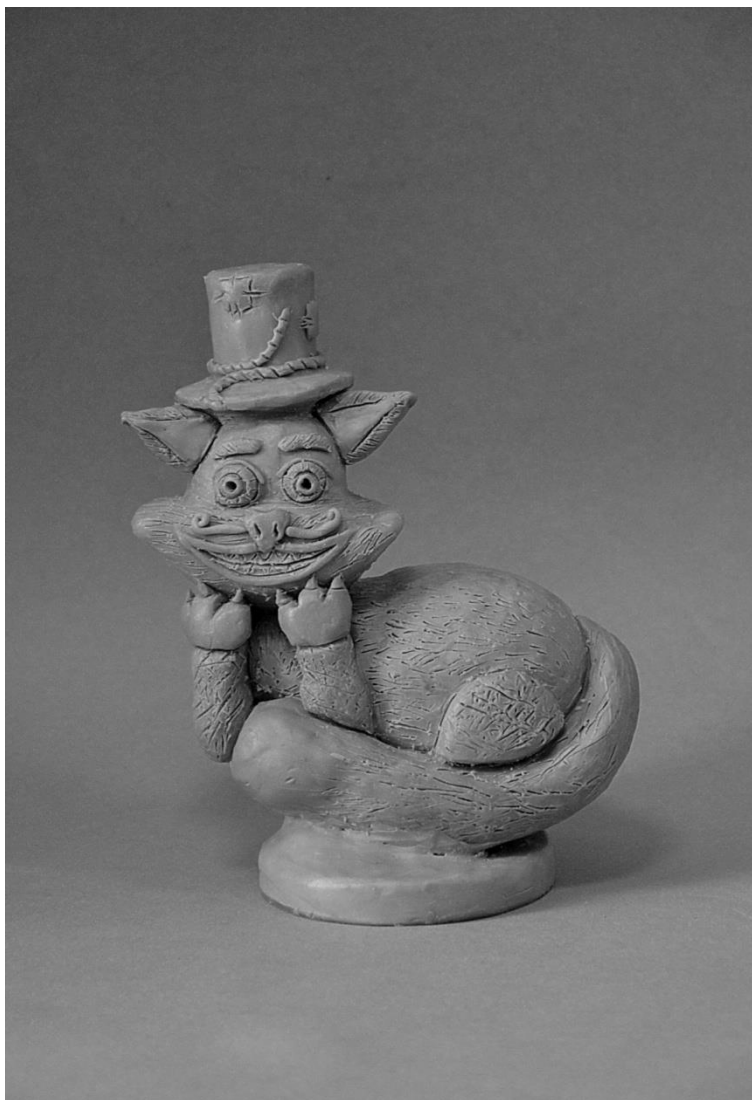
полости, либо конструкционные выступы тщательно выстроить и при необходимости наполнить дополнительными конструкциями из вторсырья.

Тематическая композиция в круглой скульптуре

На последнюю серию работ юных скульпторов подтолкнуло произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Тема Алисы дополнительно прорабатывалась на смежном предмете «Композиция». Во время стадии эскиза выполнялись как отдельные изображения сказочных персонажей, так и целые сценки из книги Кэрролла.

В течение полугодия IV класс школы искусств работал над образами неувядающих произведений классика английской литературы Льюиса Кэрролла. Часть работ выполнялась в виде живописных иллюстраций по предмету «Композиция». Другая часть выполнялась учениками в технике малой круглой скульптуры. Задание определялось как временными рамками, так и размерами работ.

После предварительных набросков и эскизов выполнялась лепка одного из персонажей произведения. Работа делалась из скульптурного пластилина телесного цвета с использованием всевозможных пластиковых предметов для заполнения внутреннего пространства формы.

Скульптурный рельеф

Занятие по скульптурному рельефу рекомендуется проводить в старших классах школы искусств. К этому возрасту происходит окончательная постановка руки и развивается мелкая моторика пальцев. Ученики осваивают

скульптурный пластилин и обладают достаточными навыками работы стеками с крупными объёмными массами, умеют набирать общий массив и прорабатывать детали.

Вначале процесса выполнения натюрморта проводится установочная беседа. Дается понятие рельефа. Изучаются примеры рельефа, барельефа и горельефа. Кроме доски и мела используется классный компьютер, на нём рассматриваются как учебные фото, так и шедевры мировой скульптуры разных времён.

После этого проводится разбор натюрмортного фонда. Выбираются предметы, из которых составляется натюрморт. Постановки подбираются дифференцированно. Нужно учитывать возраст и уровень подготовки учеников. Очень полезно проводить это упражнение в комплексе: рисунок, «гризайль», лепка.

Размеры будущего плинта и рисунка одинаковы (формат А3). Сама предметная постановка ставится ниже уровня глаз, «линии горизонта», самого невысокого ученика. Как правило, это табурет или стул. Используется простая драпировка с минимумом складок из грубой ткани.

На первом этапе выполняется карандашный рисунок. Для такой работы лучше использовать карандаши большей мягкости. «Арт» карандаши 4В - 8В дают возможность «поиграть» с объёмом и светотенью. Особое внимание уделяется к конструкции натюрморта. Тщательно выстраивается плоскость стола, и соблюдаются все правила перспективы. Потом, делается перевод рисунка через стекло. Всё это делается исключительно из-за того, что лимит часов на скульптуру очень мал. Поэтому рисунок и гризайль можно сделать на уроках рисунка и живописи. Гризайль делается в технике многослойной акварельной живописи. Главное на том этапе разобрать объём и глубину постановки, уделяя внимание планам. Конечно, это не традиционная техника «гризайль», а нечто более условное, приспособленное к школьным условиям и требованиям. Скорее это архитектурная отмычка с использованием черной акварели.

После подготовительного этапа переходим к подготовке плинта. На кусок плотного картона, оргалита, фанеры или линолеума наносим слой скульптурного пластилина толщиной от двух до трёх миллиметров. Размер плинта, как упоминалось выше, равен рисунку. Мы имеем конструкционный рисунок, «гризайль», на котором предварительно отработали будущий объём. Постепенно переходим к созданию «картона».

Само понятие картона, его происхождение и применение даётся на установочном занятии. Калька, сделанная через стекло в масштабе плинта 1:1 прикладывается на поверхность, где ровным слоем нанесён скульптурный пластилин. Потом стилусом, им является старая шариковая ручка, на кальке, по

контору рисунка, делаются сквозные отверстия. Техника ещё известная со средневековья, примерно так наносился рисунок, как для фрески, так и для рельефа. Только там, вместо продавливания использовалось припорошивание углем через проколотые отверстия. Шаг наносится каждые 3-4 миллиметра. Снимаем «картон» и соединяем точки проколов сплошной линией. Так на плинте получаем линейную схему будущего натюрморта.

Теперь необходимо доработать конструкционный рисунок, либо «гризайль» на выбор, но рисунок предпочтительней. Лучше работать, используя обе подготовительные работы. На рисунке начинаем прорабатывать планы будущего рельефа. Для этих целей лучше подойдёт тонкий маркер. Линии переднего плана делаем жирными, среднего и заднего планов соответственно тоньше. Для большей внимательности ставим галочки «больше» «меньше», как в математике.

Приступаем к лепке. Для этих целей лучше подойдёт скульптурный пластилин телесного цвета, он более мягок для детских рук. Наносим материал на передний план, большим крупным массивом. Для большей передачи глубины и перспективы лепим с нижнего угла стола или табурета вверх. Главным орудием скульптора являются руки, но в работе широко используются металлические стеки. Основным условием является то, чтобы стеки были

гладкие и тупые, чтобы избежать травматизма. Пластилин наносим размятыми комками, придавая необходимый объём переднего плана. Комки постепенно разминаются, выравниваются и принимают необходимую форму. Выравниваем поверхности стальными стеками в виде резчицкого или сапожного ножа, который иногда называют «козья ножка». Переходим к среднему плану. Лепку начинаем с наиболее крупного предмета, кувшина, бутылки, геометрической формы. Лепя фигуры вращения необходимо уделить внимание четкости дуг по осям. Для этого можно вырезать небольшие шаблоны. Шаблоном проверяется выпуклость и закругление предметов вращения используемых в построенном натюрморте. Тщательно выполняем переход между предметами и линии плоскости стола. Главное выдержать правила перспективы и избежать «зависания» предметов над плоскостью.

На предмете «Рисунок», для укрепления межпредметных связей, стоит выполнить аналогичный натюрморт из предметов выбранных на лепку. Особенно стоит уделить внимание на конструкционное–проволочное построение предметов натюрморта, особенно тел вращения. Очень полезно провести показательный опыт с погруженными в воду предметами. Для этого подойдёт обычный таз. Этот «метод Микеланджело» широко использовался ещё во времена Эпохи возрождения. Таким способом великий Микеланджело определялся со сложными ракурсами своих фресок для Сикстинской капеллы, лепя эскизы из воска. Очень ценно, и достаточно современно стоит периодически проводить фотохронометраж работы (практически у всех учеников есть фотокамера в телефоне).

Вернемся к лепке. Планы в рельефе передают глубину работы и линейную перспективу. Поэтому драпировка не может быть выпуклей, к примеру, кувшина или табурета на котором он стоит. Тоже стоит сказать и о самих предметах. Вазы, горшки бутылки находятся на разно-выпуклых планах. Для точной постановки предметов в пространстве следует не забывать и о виде сверху, этот вид необходимо проработать отдельно, что позволит избежать элементарных ошибок в лепке. Переходя к заключительной стадии лепки

необходимо не только объединить планы натюрморта, убрать лишнее, но и порой прибавить необходимое.

В заключение стоит произвести окончательную отделку – навести лоск, загладить шероховатости и уточнить мелкие детали. Для этого ученики используют мелкие стеки, воду и свои пальцы для полировки.

По окончании работы проводится анализ выполненного натюрморта. Рельефы выносятся в класс рисунка, где они сравниваются с начальной постановкой, эскизами и постановкой выполненной на предмете «Рисунок». Происходит коллективное обсуждение работ в аудитории разбор ошибок и удач.

Лепка декоративной рамки

Декоративная скульптура в школе искусств, как правило, идёт по пути создания круглой скульптуры с использованием сказочных или жанровых сценок. С точки зрения новых требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства этого недостаточно. Лепка декоративных орнаментов нужна и будущим резчикам по дереву и керамистам.

Подготовительная работа по лепке декоративной рамки начинается с изучения исторического наследия. В начальных классах школы искусств на уроках декоративной композиции изучается прикладной декоративный

орнамент. Дается понятие раппорта в статичной и динамичной композиции. В старших классах отводится время на изучения лепного узора. Исторический экскурс начинается с изучения орнамента сквозь века. От Древнего Египта, Греции, Рима до Европы эпохи Ренессанса, Барокко, Модерна. Отдельно изучается отечественная резьба по дереву и камню. Корабельная, домовая, храмовая резьба. На примере натюрмортного фонда делаются зарисовки аканта, пальметты и пр.

Следующий этап – компиляция. Учащиеся получают задание, опираясь на изученный материал сделать несколько набросков в свободной манере. Перед ними не ставится конкретная имитация одного из виденных стилей, поощряется свобода творчества. Как правило, работы выполняются в двухсторонней симметрии, но могут быть и ассиметричные варианты.

После того как этап эскиза пройден выполняется «картон». В том случае если работа симметрична, может делаться одна сторона, которая потом копируется через стекло.

Работы выполняются скульптурным пластилином на плинте из ДСП, оргалита, фанеры или линолеума. На плинт наносится слой пластилина от двух до трёх миллиметров. На него с «картона» накальвается рисунок. Техника «картона» широко известна ещё с эпохи Возрождения. В эпоху Ренессанса «картон» использовался для переноса изображения на поверхность под будущую фреску. Юные скульпторы достаточно быстро и просто осваивают нюансы данной техники. В данном случае просто необходимо выполнить несколько дополнительных подготовительных рисунков – абрисов будущего рельефа. Так как эта работа носит вспомогательный характер её можно копировать, т.е. элементарно размножить эскиз переведя его через стекло. Для этого основной рисунок соединяется с бумажной заготовкой канцелярскими скрепками и переводится путём прикладывания на вертикальное или горизонтальное (тогда с подсветкой) стекло.

Технология лепки не представляет больших затруднений, если пластилин подобран по мягкости, а в помещении тепло. При приобретении скульптурного пластилина следует обратить внимание на его марку твёрдости. Лепку стоит проводить в специально оборудованном и оснащённом классе. Стоит уделить особое внимание технике безопасности и вентиляции помещения. Важен температурный режим в классе или студии. В холодный период следует отказаться от работы, при слишком высокой температуре пластическая масса становится слишком мягкой, липкой и плохо держит форму. В крайнем случае, если лепить совершенно некомфортно, пластилин нагревается в горячей воде, а потом заворачивается в ткань с хорошей адгезией, например холстину. Таким образом, можно улучшить пластические свойства пластилина за счет частичного обезжиривания массы.

В процессе самой лепки важно чтобы ученик уловил алгоритм работы. Существуют два варианта лепки. Первый состоит из изготовления деталей «полуфабрикатов», которые потом собираются по принципу конструктора. Недостатком этого способа является то, что в спешке детали плохо крепятся к плинту. После некоторых попыток ученик понимает, что их нужно крепить

надёжней, «примазывать». Второй вариант более трудоёмок. Он подразумевает широкое использование всевозможных стек. На готовый рисунок, на плит наносится, слой пластилина около трёх сантиметров. А потом подрезается стеками и петлями.

Сложность этого способа заключается в том, что пластилиновая «подошва» закрывает перенесённый с картона рисунок. Ученик может растеряться, запаниковать. Поэтому важно чтобы подготовительный рисунок всегда был под рукой, а сама работа выполнялась частями. Наилучший способ, когда лепка рамки выполняется по правилу симметрии сначала левая либо правая половина рисунка. Не стоит сразу делать толстый плит под подрезку. Не более четверти рисунка.

Так как количество часов на предмет «Скульптура» выделяется мало, то эти упражнения целесообразно проводить в третьей, самой большой четверти. Оценка может учитываться при подведении годовых итогов.

На данных фото представлены работы учащихся IV-го класса выполненные к экзаменационному зачёту по предмету «Скульптура».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скульптура и керамические промыслы всегда играли важную роль в жизни людей. Спустя тысячи лет до наших дней дошли произведения искусства, поражающие своей красотой и величием.

Скульптура (лепка) – один из самых любимых детьми предмет в школе искусств. Уникальная методика лепки из пластилина проста и ни с чем несравнима по воздействию на творческое развитие человека любого возраста.

Главной целью данной методической разработки послужило желание, поделиться опытом, накопленным почти за 25 лет преподавательской работы в Думиничской школе искусств. В данной методической разработке использован материал, накопленный как за последние десять лет, так и за все прошлые годы. В течение этого времени, с разным успехом проводился мониторинг и съёмка детских работ. Работы выполнялись в рамках программы по скульптуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства – Декоративно-прикладное творчество.

В течение долгой преподавательской деятельности был накоплен значительный опыт в работе с пластическими материалами. Изучена психология и физические способности детей в разных возрастных группах. Изучение мелкой моторики дало глубокий анализ к практическому применению сначала элементарной лепки с последующим переходом к скульптуре малых форм и скульптурному рельефу.

Изучение скульптуры значительно повышает качество изучения таких предметов как «Рисунок» и «Композиция», заставляет учеников мыслить, объёмно усиливает визуальное восприятие окружающей предметной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браун К.У. Скульптура. Энциклопедия. – М.: АРТ-РОДНИК, 2012.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое развитие искусства. Раздел скульптура. – М.: Аст-Пресс, 2004.
3. Гнедич П.П. История искусств. – М.: Эксмо, 2007.
4. Гумилёв Л.Н. От Руси до России. – М.:ДИ-ДИК, 1993.
5. Домогацкий В.Н. О скульптуре. – М.: Советский художник, 1984.
6. Лантери Э. Лепка. – М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1963.
7. Мельник А.А. Основные закономерности построения скульптурного рельефа. – М.: Высшая школа, 1985.
8. Олюнин С. Уроки лепки из пластилина. – М.: АСТ, 2011.
9. Поверин А.И. Гончарное дело. – М.: Культура и традиции, 1997.
10. Скотт Мэрелин Керамика. Энциклопедия. М.: АРТ-РОДНИК, 2012.
11. Федотов Г.Я. Послушная глина. – М.: Аст-Пресс, 1999.
12. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. – М.: Арт-родник, 2006.
13. Чаварра Хоаким. Ручная лепка. – М.: Астрель, 2003.