

Методическое пособие "Лепка из пласта. Создание образа"

Цель моей работы с детьми: развить в детях способности к творческому восприятию и мышлению.

Образовательные задачи:

- создать условия для самовыражения учащихся, развить их воображение и фантазию;
- развить способности, применять полученные знания в различных незнакомых заданиях;
- научить азам практической работы с пластом;
- закрепить приёмы стилизации и трансформации образа.

Введение

За последние десятилетия одним из популярных способов изготовления художественной керамики, стал способ лепки из глиняного пласта. Именно этот способ помогает, по возможности, более полно раскрыть природные свойства и пластическую сущность материала, предоставляя при этом возможности свободной импровизации, полета мысли и фантазии исполнителям. Лепка из пласта требует высокого мастерства, творческой индивидуальности, особого подхода к формообразованию произведения.

Несмотря на то, что данный способ успешно реализуется у керамистов как нашей страны, так и за рубежом, описания его методики нет.

Скорее всего, это связано с тем, что такие маститые художники как В. Малолетков, А. Задорин, Л. Красюк, Ю. Бугуева просто не ставили перед собой такой цели. У Х. Чаварра, Г.Федотова, Е. Данкевич можно встретить описание этапов работы с изделием (чаще всего сосудами) способом лепки из пласта. Но, в целом, этот способ настолько индивидуален, личностен, гибок, настолько зависим от образа мышления, состояния души, что выплескивая себя в работах художники не испытывают нужды в теоретических обоснованиях. Специалисты, стремящиеся научить работе с глиной, вынуждены начинать учить с азов.

Лепка из пласта предлагает ученикам самые разнообразные способы решения поставленных учебных и творческих задач. Она требует от них самостоятельного решения, выводит их мышление на креативный уровень, так как именно для творческого мышления характерны гибкость и оригинальность, способность генерировать новые идеи.

Освоение этого способа способствует раскрепощению ребенка, отходу его от реального представления образа к стилизованному, ведет к развитию образно-ассоциативного мышления, учит думать и выражать свои мысли в характерной только для этого человека форме.

Этапы обучения способу лепки из пласта

I этап

Лепка изделий способом из пласта ориентирована на разный возраст (начиная с 10 лет), разную степень подготовленности ребят, но, тем не менее, все дети должны иметь определенные навыки и умения, владеть основными приемами лепки. В частности, при обучении в нашей школе дети сначала осваивают способ лепки из куска, приобретают умения создавать объемы методом выборки и способом лепки из глиняного жгута. Имеют представление о декорировании изделий процарапыванием, штампами, наклепами, росписью.

Во втором полугодии мы начинаем знакомиться с лепкой из пласта. На знакомство с этим способом отводится 10-15 часов. Предлагается слепить животное, птицу, человека, вазу и простую карандашницу.

На этом этапе процесс обучения способу сводится, в основном, к ремеслу. Здесь присутствуют элементы творчества:

- выбор животного;
- выбор формы для создания его тела (треугольник, квадрат, круг);
- акцент на характерных особенностях его внешности.

Основная задача этого этапа: учиться видеть и подчеркивать особенности природной формы.

Активизации детского творчества и предотвращению стереотипов на данном этапе способствуют введение в урок дидактических игр, заданий для развития воображения, восприятия и мышления.

II этап

Дети работают с пластом 40-45 часов. Они изучают:

- мелкую пластику;
- декоративные пласты рельефного типа;
- сюжетно-тематическую лепку;
- сосудование;

Перед детьми ставятся более сложные задачи:

- индивидуальное отношение к объекту;
- раскрытие особенностей характера образа;
- более сложное решение конструкции и т.д.

III этап

Чаще всего пласт применяется в тесной связи с другими способами и приемами лепки, то есть в смешанной технике.

Основные задачи этого этапа:

- поиск новых средств большей выразительности образа;
- предельное выражение свойств материала, богатства его цвета и фактуры;
- раскрытие подлинного характера изображаемого.

В основе занятий лежит принцип от простого к сложному. Учащиеся осваивают способ лепки из пласта от самой простой формы до сложного, обобщенного по форме, конструктивно построенного декоративного изделия.

Одиночный объект постепенно переходит к скульптурной тематической группе.

В начале обучения преобладает заимствование приемов построения (репродуктивная деятельность). В конечном итоге предполагается свободная импровизация, когда материал и выбранная техника участвуют в осуществлении творческой идеи создателя.

На занятиях используются разные формы и методы обучения:

- рассказ, сопровождающийся показом приемов лепки;
- дидактические игры и учебно-творческие задания;
- демонстрация наглядных пособий и работ из методического фонда;
- просмотр фрагментов фильмов;
- просмотр иллюстраций и фотографий работ художников-керамистов;
- разбор поисковых эскизов и их совместное обсуждение;
- упражнения и зарисовки;
- непосредственная работа с глиной.

Процесс реализации творческого замысла

Прежде чем ребенок завершит путь от замысла до его реального воплощения, ему необходимо пройти следующие этапы:

Создание эскизов.

Удачное решение поставленных задач требует создания ряда эскизов и зарисовок.

При работе над маленькими и средними изделиями для лепки можно использовать любые сорта глин средней жирности. Для выполнения больших работ сложной формы лучше брать шамотную массу.

Подготовка глиняной массы

При подготовке глины к работе ее необходимо хорошо очистить и промять. Тщательная проминка позволит удалить из нее пузырьки воздуха, способные «взорвать» изделие во время обжига.

Глина не должна быть очень мягкой, так как глиняные стенки выполняют функцию несущего каркаса, а очень мягкая глина будет оседать и приводить к потере формы.

Глина не должна быть очень жесткой, так как при сгибании дает массу трещин, что приведет к порче работы.

Заготовка пластов

Раскатывают глину на ткани, накрыв ее также тканью. Небольшие пласти можно раскатывать на бумаге. Инструмент для раскатывания – обычная скалка. Если Вы сразу задумали использование какой-либо декоративной поверхности, возможно использование фактурной ткани, например, мешковины.

Очень важно, чтобы пласт имел равномерную толщину (во избежание деформации и разрывов). Для решения этой проблемы керамисты чаще всего используют два деревянных бруса соответствующей толщины (от 5 до 10 мм). Брусы прибивают мелкими гвоздями к доске, чтобы они не смещались во время работы. Между ними располагают глину и раскатывают ее скалкой

Выкройка деталей

Выкройка деталей требует продумывания и расчета. Мелкие простые детали можно вырезать с помощью ножа сразу. Более сложные по форме требуют предварительной наметки на пластине, использования линейки и уголка. Для изготовления одинаковых деталей лучше вырезать из плотной бумаги шаблон.

Соединение деталей

Склеивание всех частей работы и приклеивание деталей необходимо производить густым шликером (глиной, разведенной до состояния густой сметаны). Предварительно на место приклеивания лучше нанести ножом крестообразную насечку.

Если в процессе создания образа Вами создаются замкнутые пространства и плоскости, их, во избежание разрыва работы при обжиге, необходимо проткнуть острой спицей в незаметном месте.

Сушка готовых изделий

Это очень ответственный момент. Сшить изделия необходимо в специально отведенном месте, недоступном для сквозняков. Нельзя ставить влажные изделия возле батарей парового отопления. Изделие должно сохнуть медленно, постепенно. Быстрая сушка ведет к возникновению напряжения внутри глины между быстро высохшими и давшими усадку тонкими деталями и еще влажными. Это может привести к деформации, появлению трещин и разрывов. Поэтому сушить изделие первые два-три дня желательно под тряпкой, газетами или полиэтиленовой пленкой.

Необходимо помнить при создании работы об усадке при сушке и обжиге, которая, в зависимости от вида глины может составлять от 3 до 10%.

Обжиг изделий

Очень важная и последняя стадия работы над керамическим изделием. Обжигают работы в горнах, русских, муфельных, газовых и электрических печах. В нашей школе электрические печи с датчиком и регулятором температуры.

Обычно керамические изделия подвергают обжигу дважды.

Первый обжиг (утильный, бисквитный) производится после окончательной просушки работ, для получения прочного черепка. Вторым (политой) – для закрепления на нем глазури (полив) и разных цветовых покрытий. Температура утильного обжига доводится обычно до 800-900 ° С, политого - до 1000-1100 ° С.

Создание образа

Постановка задачи создания образа требует от ребенка вживания в образ, который он собирается изображать. Ребенок должен почувствовать его и на основании образа реального, восприняв его творчески, создать свой образ.

Начинать лепку образа необходимо с внимательного его анализа, с поиска разных ракурсов подачи. Неплохо сделать ряд поисковых эскизов различного характера.

При работе над эскизными зарисовками следует обратить внимание на характерные, наиболее яркие его особенности, отказавшись от

второстепенных деталей. Например: при лепке жирафа из пласта, достаточно сделать очень длинную шею и характерный декор.

Излишнее насыщение деталями будет мешать цельности образа, усложнять его общее восприятие. Самый оптимальный вариант – одновременное присутствие условностей изображения и узнаваемости образа.

Ребята должны знать, что при трансформации формы им можно:

- утрировать природную форму, доводя ее до максимальной остроты (предельно округлить тело мышки или активно вытянуть шею жирафа);
- изменять соотношение пропорций, увеличивать в размере наиболее важные детали;
- допускать разные условности: отсутствие конечностей, преломление формы и т. д.

Важно одно: все используемые приемы должны работать на выявление идеи и лучшее раскрытие замысла.

Заключение

Это пособие можно взять за основу в работе керамистам, руководителям кружков и студий, преподавателям школ искусств, которые только собираются осваивать данную технику. Возможен вариант использования его как руководства к действию в предложенном виде и вариант развития его, исходя из собственного опыта, видения и условий работы.