

**Учебно-методическая разработка
по предмету "Скульптура"
для учащихся 4-х классов ДХШ (14-15 лет)
«Народная глиняная игрушка:
Филимоновская глиняная игрушка»**

Райнис Ольга Александровна
преподаватель скульптуры
высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
город Набережные Челны

Аннотация

Учебно-методическая разработка относится к разделу «Народная глиняная игрушка» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» по предмету «Скульптура», реализуемой на базе МАУ ДО «ДХШ№2», которая предусматривает изучение культурного наследия в области народных традиционных промыслов на основе изучения художественной керамики и глиняных игрушек разных регионов России. Ориентирована на учащихся четвертого года обучения (14-15 лет) ДХШ, ДШИ, так же может быть интересна для преподавателей и учителей художественно-эстетической направленности. В разработке присутствует теоретическое сопровождение поэтапного выполнения преподавателем ДХШ филимоновской глиняной игрушки Одоевского района Тульской области РФ. Кроме этого, представлены этапы выполнения творческой работы учащейся выпускного класса ДХШ по данной теме.

Введение

Практические занятия, проходящие в рамках раздела «Народные промыслы России. Народная глиняная игрушка» предусматривают выполнение творческих заданий по традиционным способам лепки народной игрушки и ее декоративной росписи. Задания данного раздела ориентированы на обеспечение культурной преемственности между поколениями, на приобщение подрастающего поколения к культурным и творческим традициям народов России, на содействие в воспитании национальной идентичности и толерантности.

Знакомство с глиняной игрушкой в художественной школе начинается с первого года обучения: все начинается с знакомства с простыми формами (образы животных и птиц), далее переход к более сложным – это двух-фигурные творческие композиции, а в выпускном классе учащимся предлагается выполнение творческих проектов по всем правилам проектно-исследовательской деятельности: Дымковская глиняная игрушка (г. Киров (раннее г. Вятка), Дымковская слобода), Филимоновская глиняная игрушка (д. Филимоново, Тульская область), Ковровская глиняная игрушка (г. Ковров, Владимирская область), Каргопольская глиняная игрушка (г. Каргополь, Архангельская область), Абашевская глиняная игрушка (с. Абашево, Пензенская область), Старооскольская глиняная игрушка (г. Старый Оскол, Белгородская область), Калининская глиняная игрушка (г. Торжок, Тверской области (раннее Калининской) и также предлагается Дивеевская глиняная игрушка (с. Дивеево, Нижегородской области). Образы, создаваемые мастерами уникальны и неповторимы, в них воспета житейская мудрость, семейные ценности, душевное отношение к окружающему миру, в их декоративном оформлении отображена красота нашей земли. Магическая роль древних образов народных игрушек определяется видами игрушек: медведь, олень, петух, коник, птицы, женские образы-берегини и т.д. Они отображают образы земли, плодородия, урожая, образы матери – продолжение рода и жизни на земле,

пробуждения, возрождения, процветания, семейного благополучия. Поэтому игрушки считаются оберегами: оберегают от злых помыслов, духов.

Миссия педагога заключена в актуальности и необходимости приобщения учащихся к истории, культуре, традициям и ценностям народов России. Цель: патриотическое воспитание учащихся в условиях творческого задания, обращенного к изучению национального искусства, народных промыслов, народной глиняной игрушки.

Данная учебно-методическая разработка направлена на:

- формирование художественного вкуса учащихся как способности чувствовать и воспринимать образы декоративно-прикладного искусства;
- формирование целостного мировоззрения у учащихся через образы и формы глиняных игрушек;
- развитие наблюдательности, зрительной памяти, творческого воображения;
- формирование личностных качеств: ответственность, аккуратность, стремление к саморазвитию.

Опорные термины и понятия

Виды скульптуры:

- круглая (статуя, скульптурная группа, статуэтка, бюст), осматриваемая со всех сторон и окруженная свободным пространством;
- рельеф – изображение, фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон или выступающей из него.

Виды скульптуры по назначению:

- монументальная (памятники, монументы), связанные с архитектурной средой, которые отличаются значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами;
- монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фриз, фронтоны, фонтанная, садово-парковая);
- станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшее, и конкретное углубленное содержание образа, также она рассчитана на восприятие с близкого расстояния.

Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный.

Приемы работы: спирально-кольцевой, ленточный, лепка из целого куска.

Конструктивная основа формы – геометрическая форма изделия.

Художественная роспись (от писать) – искусство декорирования красками какой-либо поверхности.

Орнамент (от лат. ornamentum-украшение) узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.

Семантика (от греч. sēmantikós, обозначающий, sema – знак), раздел семиотики и языкознания, исследующий значения знаков.

Семантика орнамента – символическое, знаковое отображение мироздания (элементы орнамента народных игрушек обозначают древние солярные символы земли, солнца, воды, Древа жизни).

Проект – совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета.

Презентация – способ представления проекта.

Основная часть

Задание: выполнить творческий проект по теме «Народные промыслы России», самостоятельно определившись с видом народной глиняной игрушки: провести исследовательскую работу по изучению выбранного направления; выполнить творческую работу; подготовить презентационные материалы, как по изученному материалу, так и по ходу выполнения творческой работы.

Практическая часть проекта включает:

1. Эскиз игрушки (композиции);
2. Рабочая модель из пластилина;
3. Творческая работа в глине;
4. Презентационный материал (реферат или презентация), в содержании которого рассматривается история глиняной игрушки, выполняется сравнительный анализ двух игрушек, выявляются самые отличительные особенности игрушки по форме, технологии выполнения, образам, цветовому строю, орнаменту), демонстрируются практические этапы лепки игрушки (фото).

Работа должна демонстрировать (ожидаемый результат):

- способность следовать заданному условию поставленных задач (выбрать образец игрушки и выполнить эскиз; выполнить геометрическую форму игрушки в пластилине (рабочая модель); этапы лепки и росписи игрушки; презентационный материал (форма-реферат или презентация);
- умение мыслить логически (отбор презентационного материала: используя сайты интернета способность систематизировать, отбирать, делать выводы, подводить итоги);
- умение грамотно применять различные практические приемы (решение композиционных задач, соблюдение пропорций, способов и приемов лепки объемной игрушки); формирование внимания, сосредоточенности;
- навыки работы пластическими материалами (скульптурный пластилин, глина) и скульптурными инструментами (скульптурные стеки: скульптурный нож, петля, стеки с круглыми наконечниками) и умение самостоятельно преодолевать технические трудности при выполнении задания, выполнение работы на высоком исполнительском уровне – четкость и аккуратность в работе;
- умение аккуратно выполнять роспись игрушки.

Этапы практической работы педагога по выполнению Филимоновской глиняной игрушки-свистульки «Тигр с курочкой»

1. Выполнение филимоновской игрушки начинаем с организации рабочего места и подготовки материала – глины.

2. Разбираем форму игрушки на геометрические тела: туловище – вытянутый конус, нижние и верхние конечности – конусы в усечении, похожие на капельки; голова – шар; ушки вытягиваются их общей массы головы и имеют закругленную форму с небольшим углублением спереди.

3. Соединяем ножки с туловищем, избегаем острых углов, переходы должны быть плавными.

4. Переходим к выполнению свистка – мундштука. При помощи стеки или пальцем руки делаем отверстие. Внутренняя полость отверстия должна быть аккуратно заглажена и с внешней стороны закрыта в конус.

5. Мундштук выполняется в два приема:

- делается отверстие под прямым углом палочкой в стенке дна игрушки с выходом во внутрь полости – первое отверстие.
- плоской палочкой под углом 30° со стороны спинки в направлении к первому отверстию – второе отверстие. Желательно выполнять отверстия палочками, когда глина схватится и примет более твердое состояние, тогда глина не будет прилипать к палочке и не закроет отверстия свистка.

6. В лапках у тигра курочка-наседка, ее выполняют из цельного кусочка глины путем вытягивания из глины хвостика, шеи и головы курочки. Дополнительно на голове прищипываем гребешок и формируем клюв.

7. Голова тигра шарообразной формы, вытягиваем или добавляем глиняные шарики и формируем у тигра ушки, намечаем форму носа (нос вытянутой формы) и при помощи круглой палочки делаем углубление для глаз и ротика.

8. «Оправка» изделия, заглаживаем и приводим форму в порядок, сглаживаем неровности и подготавливаем поверхность под роспись.

9. Игрушка высыхает при комнатной температуре в течении от 3-х до 5-ти дней в зависимости от габаритов формы. Обжиг игрушки производим в муфельной печи при $t750^*$. После обжига игрушка становится крепкой и можно приступать к росписи.

8. Для грунтовки поверхности, используем белый акриловый грунт.

9. При выполнении росписи в элементах орнамента используются древние языческие символы мироздания. Назначение игрушки – оберег.

Цветовая палитра филимоновской игрушки: красный (малиновый), желтый, зеленый, синий и черный для клюва курочки. Начинаем с большого пятна – рубашки (малиновый цвет), затем желтые пятна (воротничок рубашки и пояс, вытянутые пятна на шее и ножках, круговые пятна на груди и по бокам в нижней части, голова), по желтому – линии красного и зеленого цвета. Как дополнение включается голубой цвет. Могут использоваться акриловые, темперные краски, гуашь. Кисти: колонковые №1, 2.

Филимоновская игрушка необыкновенная по своему содержанию, она близка детям своей трогательностью, наивностью, яркостью и они с удовольствием разглядывают ее, задают множество вопросов, удивляются, вдохновляются и с удовольствием лепят и расписывают игрушки красками создавая волшебные образы сказочных животных и птиц.

Этапы практической работы учащихся по выполнению Филимоновской глиняной композиции «Чаепитие»

Выполняется эскиз композиции и разбирается цветовая гамма.

Рабочая модель выполняется в пластилине и служит рабочим эскизом к работе.

Практическая работа выполняется глиной, в отличие от филимоновской пластичной черно-синей глины, мы применяем красно-коричневую конструктивную глину, поэтому процесс лепки комбинированный (пластический и конструктивный). Учащийся самостоятельно, без вмешательства учителя, выводит габариты, пропорции, учитывает соразмерность фигур, учитывает круговой обзор и равновесие композиции в пространстве.

Работа в цвете начинается с грунтовки поверхности игрушки белым акриловым грунтом, который будет основным фоном, на котором располагается орнамент. После грунтовки желтым цветом разбираются большие цветочные пятна, затем переход на красный цвет и заключительный – зеленый цвет.

Сюжет композиции определен ее темой «Чашепитие», уютная, домашняя атмосфера семейного очага с самоваром, рождественской, нарядной елочкой, с птичкой-свистулькой и животными-козочками. Работа получилась гармоничная, нарядная, душевная и позитивная. Композиция «Чашепитие» находится в золотом фонде художественной школы и будет хорошим методическим образцом для ребят, которые только начинают изучать народную глиняную игрушку.

Примеры работ учащихся выпускных классов ДХШ

Используемая литература

1. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
2. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
3. Керамическая скульптура и пластика. 5-7 классы: программа, планирование, материалы к занятиям/ авт.-сост. В.А. Лобанова.-Волгоград: Учитель, 2011.-149с
4. Народная игрушка. Цветной мир. Научно-методический журнал №1, 2009г., ООО «Карапуз-Дидактика»
5. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М: Внешторгиздат, 1980, с.33-36

6. Русские художественные промыслы. /Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
7. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: «АРКТИ», 2003г.
8. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000