

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Бердска
Детская художественная школа «Весна»
(МБУДО ДХШ «Весна»)

**Курс заданий по лепке и росписи русской
народной керамической игрушки в рамках
детской художественной школы**

Методическая разработка.

Автор-составитель:
Удобкина С.Н., преподаватель
высшей категории

Бердск
2020

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Курс заданий по лепке и росписи русской народной керамической игрушки в рамках детской художественной школы.....	7
3. Технология изготовления глиняной игрушки	9
3.1. Заготовка сырья.....	9
3.2. Подготовка глиняного теста.....	10
3.3. Подготовка к работе.....	10
3.4. Приемы лепки.....	12
3.5. Декоративная отделка.....	13
3.6. Сушка и обжиг изделий.....	13
3.7. Роспись.....	14
4. Заключение.....	15
5. Список литературы.....	16
Приложения.....	17

1. Пояснительная записка

Народная игрушка – неотъемлемая часть культуры нашей Родины, развиваясь параллельно с гончарным промыслом, стала самостоятельным видом изобразительного искусства. Игрушка осязательна, красочна, служит декором, несет в себе игровую функцию.

Цель содержания и деятельности художественной школы - сохранить интерес и желание ребенка заниматься изобразительным искусством, развивать его творческий потенциал.

Основное отделение детской художественной школы, в системе непрерывного художественного образования, готовит детей к поступлению в средние учебные заведения художественной направленности. «Скульптура» является одним из основных предметов в допрофессиональной подготовке учащихся. Курс «Народной игрушки», пропущенный через все года обучения предмета «Скульптура», позволяет познакомить учащихся с наследием художественной культуры народов России, привить любовь к данному ремеслу, обучить практическим навыкам лепки и росписи, умению создавать творческие работы по мотивам народной игрушки.

Соприкасаясь с природным материалом, пропуская через руки то, что делали далекие предки, ребенок чувствует себя мастером. Нельзя ограничивать детей сюжетами прошлых столетий. Изученный стиль русской керамической игрушки он может перенести на современную жизнь, лепить не только мужиков плетущих лапти, но и ремонтирующих аудио – видео аппаратуру, животных в современных одеждах и т.д.

Цель курса - развитие художественно-творческих способностей обучающихся, сохранение преемственности поколений в художественном творчестве России.

Задачи:

- Развить у учащихся культуры зрительного восприятия окружающей действительности;
- Познакомить учащихся с историей русской народной игрушки, техническими приемами лепки и росписи народной игрушки;
- Сформировать объемное композиционное видение;
- Создать условия творческой деятельности учащихся, способствующие мотивации к дальнейшему художественно-творческому развитию.

Процесс создания игрушки динамичен, активен, способствует мобилизации творческих сил, вызывает необходимость сделать свое, неповторимое изделие, требующее поиска новых технологических приемов лепки и росписи, с целью достижения наибольшей выразительности и образности. Систематически занимаясь лепкой игрушек, ребята начинают лепить увереннее, свободнее. Выполнение заданий помогает им быстрее овладеть выразительными средствами (пластикой, декором, росписью), вооружает полезными практическими навыками. Занятия лепкой вызывает у детей состояние приподнятости и заинтересованности, причастности к настоящим мастерам своего дела. Учащиеся видят результат своего труда, их изделие ярко, красочно, осязаемо. Его можно подарить или украсить им интерьер. Важным фактором является то, что ребенок занимается лепкой самостоятельно. Это дает большой простор для инициативы, проявления индивидуальных склонностей учащегося. Ребенок гордится тем, что такое чудо сделано его руками.

Занимаясь рисунком, живописью, композицией ребенок ограничен плоскостью листа, там можно создать пространство, объем ограниченными средствами (линией, тоном, пятном), в лепке же изделие учащегося осязаемо, находится в пространстве, его можно взять в руки, прижать, полюбоваться

им со всех сторон, что особенно притягивает детей к данному виду творчества.

Работая с детьми подросткового возраста необходимо учитывать психолого-возрастные особенности присущие детям 11 – 15 лет.

Дети в этом возрасте испытывают сильные изменения на всех уровнях, начиная от физиологии и заканчивая общением и мышлением. Их поступки порой противоречивы. Они еще не в силах дать объективную самооценку себе и своим поступкам, хотя в этом возрасте как раз и закладываются предпосылки к самопознанию, самоутверждению. Ребенок пытается все связать в определенную логическую цепь, установить какой-то порядок. Все эти процессы отражаются и на занятиях изобразительным искусством. Учащиеся хотят рисовать и лепить как взрослые – правильно. Вот тут и приходят на помощь занятия лепкой народной игрушки, которые позволяют ребенку создать полноценное произведение, как у настоящего мастера. Учитель в свою очередь становится проводником на пути познания мастерства, он приводит веские доказательства и аргументированные доводы: почему надо лепить и расписывать так, а не иначе, как сохранить выбранный стиль, создавая творческую работу.

Учебные занятия лепкой должны обеспечивать:

- Освоение знаний и практических навыков лепки и росписи игрушки;
- Умение создавать собственные изделия в стиле народной игрушки;
- Освоение навыков последовательной работы над игрушкой;
- Иметь представление об искусстве народных художественных промыслов;
- Развитие мелкой моторики рук;
- Развитие творческих способностей учащихся.

Дымковская, Филимоновская, Абашевская, Каргопольские глиняные игрушки знамениты во всем мире, они имеют свои особенности в лепке и росписи. Знакомясь с особенностями в технологии изготовления, дети

приобретают навыки, благодаря которым впоследствии могут создать творческую работу, видоизменяя, то чему научились на примере традиционных изделий. При изготовлении игрушек от учащихся требуется «остаться в стиле», но это не означает уход от творчества, ребенок должен придумать свой сюжет, более современный, изменить орнамент, но стиль игрушки должен быть узнаваем. Это главное требование, импровизация идет от темы.

Рассмотрим для примера тему «Барыни». В беседе с учащимися нужно обсудить какая будет барыня у каждого из них (важная, работающая, кокетка, скромница), что у нее будет в руках, какая осанка и т.д. Каждый ребенок должен создать свой женский образ, которые потом объединяются в общую композицию.

Оценочная деятельность преподавателя:

- ✓ индивидуальная личностная (когда ребенок сравнивается с самим собой вчерашним, что позволяет увидеть индивидуальный успех или его отсутствие);
- ✓ при обсуждении работ детей подчеркивается их старание, терпение, организованность, аккуратность, создание ситуации успеха;
- ✓ прием взаимного рецензирования.

Критерии оценки работ:

- Высокий уровень – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;
- Средний уровень - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены отклонения, общий вид изделия аккуратный;
- Низкий уровень - работа выполнена самостоятельно, но с нарушением технологической последовательности, отдельные

операции выполнены с отклонением от образца. Изделие оформлено небрежно или не закончено в срок.

К концу обучения учащиеся должны знать и уметь:

1. Подготовить рабочее место.
2. Знать свойства глины.
3. Знать технологию изготовления, обжига и росписи глиняных изделий.
4. Создать свое произведение по мотивам определенного вида игрушки, придерживаясь стиля.
5. Самостоятельно располагать роспись на объемной форме.
6. Стилизовать реальные формы.
7. Различать стили народных керамических игрушек.

2. Курс заданий по лепке и росписи русской народной керамической игрушки в рамках детской художественной школы

Система заданий по изучению и выполнению народной игрушки проходит через все года обучения ребенка и строится по принципу «от простого к сложному». На первом году обучения это несложные дымковские лошадки без декора с простой росписью. Далее задания усложняются и в стиле «Дымка» учащиеся делают уже пышно декорированных барынь, петухов (Приложение 1, 2).

Уровень умений и навыков у учащихся, как правило, не одинаков. Поэтому необходимо упрощать задания для тех, кому сложно (отменять сложный декор в лепке, упрощать орнамент росписи). Большое внимание уделяйте детям, которые хотят отойти от образца народной игрушки, взятого за основу, то есть сделать игрушку «по мотивам» того или иного стиля.

Работая с детьми, преподаватель должен опираться на следующие принципы:

1. Уважение желания ребенка работать самостоятельно.

2. Умение воздерживаться от вмешательства в процессе творческой деятельности.

3. Индивидуализированное применение учебной программы в зависимости от особенности учеников.

5. Исключение какого-либо давления на детей, создание раскрепощенной обстановки.

6. Оказание авторитетной помощи детям, высказывающим отличное от других мнение.

7. Поощрение максимальной вовлеченности в совместную деятельность.

Для того чтобы задания выполнялись учащимися продуктивно и качественно, рекомендуется применять различные методы мотивации и стимулирования познавательной, творческой деятельности. Сюда включаются: нестандартное начало, занимательность уроков, постановка вопросов. Проведение мини-выставок в конце занятия, высокая оценка только лучших работ – для детей это все очень важно, ведь это их самоутверждение в среде сверстников, также служит эффективным методом стимулирования учащихся.

Для успешного продвижения к своей цели рекомендуется использовать вполне стандартные способы организации уроков:

1. Фронтальные (выполнение всеми одновременно одинаковой работы)

2. Индивидуальный (учащийся работает по заданию специально подобранному для него)

3. Групповой (учащиеся делятся на группы для решения каких-либо учебных задач).

Чтобы учебный материал дети воспринимали без затруднений преподавателю необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- На первых годах обучения лучше давать задания не требующие длительной проработки формы.

- При анализе выполняемых работ идти от понятия простых форм – конус, цилиндр, шар и т.д.
- В начальных классах использовать метод работы «по частям», применяя шликер для скрепления деталей.
- Вести работу, поворачивая изделие как можно чаще. Для проверки ставить изделие на уровень глаз, поворачивая по оси, брать в руки, постоянно поправляя осевшие части. По мере высыхания заглаживать.
- Перед просушкой проткнуть изделие спицей или иглой, чтобы в процессе обжига его не разорвало.
- Чтобы роспись ложилась ровней, перед обжигом изделие загладить мокрой тряпкой или поролоном.
- Роспись выполнять акриловыми красками, филимоновские игрушки расписывать анилином.

3. Технология изготовления глиняной игрушки

3.1. Заготовка сырья

В наше время глину можно купить, но она довольно дорогая, поэтому лучше добыть самому.

Проследим весь путь, который проходит глина, чтобы стать керамическим изделием.

«Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. Глина, встречающаяся в природе настолько разнообразна по составу, что в земных недрах можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики – от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича.

Рядом с залежами ценных видов глины возникли фабрики, заводы по изготовлению керамики (например, в Гжели под Москвой).

Но можно обойтись и обычной глиной, которая находится почти везде. Но ее надо сначала проверить, пластична ли она. Для этого надо скатать

колбаску и согнуть ее в колечко. Если она не потрескается, то глина годится для поделок.

Глина бывает жирная и тощая, а для лепки изделий хороша золотая середина. Для улучшения свойства глины в жирную глину надо добавить песка. В глину средней жирности должно входить 15% песка. Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина. Например, филимоновскую игрушку мастерицы лепят из черно-синей глины, а после обжига она приобретает белый, с чуть розовым оттенком, цвет. Это выгорают органические частицы, придававшие глине первоначальный цвет. Если мастер хочет работать зимой, то сырье ему надо заготовить заранее, летом.

3.2. Подготовка глиняного теста

После заготовки глины надо заняться ее отмучиванием. Для этого глину кладут в ведро, заливают водой и размешивают. Когда она начнет оседать, то в первую очередь осядут камешки и песок, а затем глина. Оставшуюся воду сливают, а глину, не задевая нижний слой, выложить для просушки. Когда глина немного подсохнет, переминают ее до тех пор, пока она не будет прилипать к рукам и складывают в полиэтиленовые мешки.

3.3. Подготовка к работе

Работать удобно за обычным столом, подкладывая под изделие ровную дощечку (25x25 см). поворачивая дощечку, можно видеть изделие со всех сторон. Самым главным инструментом будут являться ваши талантливые и добрые руки.

Поверхность глины хранит следы пальцев мастера веками. Это придает особую прелесть и живость изделиям. Энергия художника, его любовь к жизни, настроение передаются другим людям. Руками можно лепить, делать тиснение, защипы на глине, приклеивать узоры из завитков, шариков, колбасок.

Но есть много разных полезных вещей, которые помогают в лепке.

Для проработки мелких деталей, нанесения на поверхность изделия украшений – штрихов, точек, волнистых линий – применяют стеки, которые вырезают из дерева, стеку можно смастерить из черенка старой кисточки. Срезают лишнюю глину стекой-петелькой. Петельку выгибают из стальной проволоки, например, из пружины от шариковой ручки, затем петельку укрепляют на деревянной рукоятке.

Резать глину можно ножом с металлическим или деревянным лезвием. Им же очищают дощечку от налипшей глины. Работать на грязной поверхности нельзя. Пригодятся и соломинки разной толщины, гвозди, стержни от ручек, старые фломастеры, проволочки. Все они дают интересные отпечатки на глине или разного размера отверстия.

Необходимы разные по фактуре тряпочки. С их помощью можно получить разнообразные узоры на поверхности изделия. Тряпочки для фактуры всегда должны быть чистые и сухие.

Следующие необходимые инструменты – капроновая сетка, ситечко для чая, чеснокодавилка. С их помощью получается отличная шерсть для животных.

Раскатывать из глины пластины удобнее обыкновенной деревянной скалкой для теста. Отдельные детали игрушек приклеивают друг к другу специальным клеем – шликером.

Готовится он просто: в банке перемешивается жирная глина с водой до консистенции сметаны. Соединяемые детали должны быть одинаково просушены. Шликер густо намазывают на приклеиваемую поверхность кисточкой. Детали крепко прижимают друг к другу. Излишки шликера удаляют стекой или поролоном. Если за один раз работа не закончена, изделие надо положить в полиэтиленовый пакет и хорошо завязать, чтобы не испарилась влага из глины.

3.4. Приемы лепки

Приемы лепки игрушек самые разнообразные.

1-й способ: из целого куска, не прикрепляя детали, а вытягивая из куска ноги, руки, отрывая или добавляя кусочки глины.

2-й способ: лепка из пласта. Раскатать пласт и методами сгибания, продавливания, подрезания создать объемное изделие.

3-й способ: лепка по частям. Отдельно лепятся детали – голова, туловище, руки, ноги и затем шлекером приклеиваются друг к другу.

Чтобы освоить этот наиболее легкий способ лепки, надо рассмотреть лепку наиболее применяемых форм.

Шар.

Раскатать кусочек глины между ладонями и придать форму шара.

Яйцо.

Начать с шара, затем одну из вершин, раскатывая, надавить сильнее. Поправить форму.

Капля.

Начать с шара, далее раскатать больше одну из сторон, придать форму капли.

Колбаска.

Покатать кусочек глины вперед – назад между ладонями, не нажимая слишком сильно.

Жгутик.

Скатать колбаску и продолжать раскатывать до тонкого состояния.

Морковка.

Сделать цилиндр и раскатать одну сторону до требуемой формы.

Лепешка.

Скатать шарик. Расплющить пальцами и прокатать скалкой.

Полоска.

Скатать жгутик. Раскатать скалкой.

Пласт.

Скатать шар, раскатать скалкой до нужной толщины.

3.5. Декоративная отделка

При изготовлении игрушек некоторые мастера применяют богатую декоративную отделку. Поэтому необходимо освоить некоторые виды отделки.

Жгутик-косичка.

Раскатать тонкий жгутик, свернуть наполовину, и, смачивая, закрутить в виде косички. Применяется для лепки некоторых деталей: волосы на голове, грива, как меховая отделка.

Оборки.

Барыни в дымковской игрушке любят богато украшенные платья с оборками. Раскатать жгут, раскатать скалкой, придать форму оборки.

Капля.

Раскатать шарик, придать форму капли. Применяется для украшения одежды, сережек.

Завитки.

Раскатать тонкий жгутик и придать ему форму завитков. Можно сделать из них кудрявые волосы, украсить одежду.

3.6. Сушка и обжиг изделий

Сушка – довольно сложный и длительный процесс. Поэтому надо запастись терпением и не пытаться его ускорить. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе влага должна испаряться как можно медленнее. На предварительную сушку уходит двое – трое суток. После этого можно сушить на печи или батарее. Когда влага уйдет, изделие готово к обжигу.

Обжигают глиняные изделия в муфельных печах, русских печах, даже в кострах. Можно поместить мелкие изделия в консервную банку и просто положить в печку когда протапливаете дом. Чтобы изделия при обжиге не потемнели, в банке надо пробить несколько отверстий.

Превращение глины в керамику происходит при температуре 500-900 градусов. Чем ниже температура, тем дольше длится обжиг.

Большинство народных игрушек проходили обжиг в русской духовой печи. Обычно игрушки в русской печи обжигали во время очередной топки. Их плотно устанавливали на железный противень и отправляли в печь. Сначала их около часа выдерживали в стороне от огня, давая возможность как следует просохнуть, а затем ставили в горящие дрова.

Обычно, чтобы обогреть помещение и сварить пищу, русская печь топилась 3-4 часа. Этого времени достаточно, чтобы прошел необратимый процесс и глина закалилась.

Вынимали игрушки на следующий день, т.к. остывать они должны постепенно, иначе растрескаются.

В большинстве случаев на производстве изделия обжигают в муфельных печах. Как правило, игрушка, особенно раписная, не требует сильного обжига. Поэтому изделия кладут оно на другое, загрузка печь навалом. После обжига изделия называют «утиль».

Если изделие нужно глазуровать, то делают второй обжиг, более прочный.

3.7. Роспись

Расписывают народную игрушку по-разному. Это зависит от качества глины и традиций народа, который ее изготавливает.

Есть игрушка, которую расписывают несколькими мазками разноцветных пятен, например, Орловская. Есть игрушки, которые вообще не расписывают.

Наиболее яркая и красочная в росписи – вятская игрушка, которая предварительно грунтуется. Также наносят предварительный грунт и на коргопольскую игрушку. А вот филимоновская, из-за своего ярко-белого после обжига цвета расписывается сразу по утилю. Также по утилю, но ярко-красного цвета, ведется роспись у тверской игрушки. Образцы росписи, как

правило, традиционны, переходят из поколения в поколение. Форма игрушки подсказывает, куда класть узор.

4. Заключение

Народное искусство – одно из важнейших средств эстетического воспитания и формирования гармонически развитой личности. Вопросы приобщения детей к народному искусству, в настоящее время привлекают к себе все большее число педагогов, художников, исследователей детского изобразительного творчества. Приобщая детей к народному искусству необходимо учитывать следующее:

- народное искусство – своеобразный катализатор детского изобразительного искусства;
- в народном искусстве аккумулируется художественный опыт поколений;
- произведения народного и декоративно-прикладного искусства наравне с другими видами изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) способствуют формированию и развитию художественного вкуса, эстетического идеала, творческих начал в личности.

занятия народной игрушкой несомненно откроют для многих детей новые пути познания народного творчества, обогатят их внутренний мир. в целом, такие занятия помогают ближе узнать искусство своей страны, своего края, его особенности, традиции, увидеть красоту народного искусства. Ребята приобщаясь к искусству своих отцов и дедов, сами становятся его творцами.

5. Список литературы

1. Алексеева Л.В. Внеклассные занятия по лепке в школе, М., 1978
2. Алферов Л.Г. Технология росписи, Ростов-на-Дону, Феникс, 2000
3. Бенца А.Н. Русская народная игрушка. История и значение.
4. Бабурина Н.М. Скульптура малых форм, М.,1982
5. Богуславская И.Я. Русское народное искусство, Ленинград, Советский художник, 1968
6. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка, Л., 1975
7. Динтес Л.А. Русская глиняная игрушка, М., АН СССР, 1936
8. Дайн Г.Л. Русская игрушка, М. Советская Россия, 1987
9. Хворостова А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе., М., Просвещение, 1981

Учебно-тематический план

Год обучения	Наименование темы	Задачи	Общее кол-во часов	Часы на теорию	Часы на практику
1 год	Вятская игрушка «Лошадка»	<ul style="list-style-type: none"> - Обобщение формы животного в стиле «Дымковской» игрушки. - разложить целую форму на составляющие. - Увидеть свое изделие как часть целостной композиции. 	4	0,5	3,5
2 год	Филимоновская игрушка. «Зоопарк».	<ul style="list-style-type: none"> - Обобщение формы животного в стиле филимоновской игрушки. - Знакомство с понятием «материал требует создания определенной формы». - Знакомство с различными свойствами глины. 	6	1	5
3 год	Коргопольская игрушка. «Полкан».	<ul style="list-style-type: none"> - Познакомить с наиболее древнейшими пластами материальной культуры. - Выполнение мифологического образа на основе рассказа. - Связь формы и росписи игрушки с народными традициями. 	6	1	5
4 год	Абашевская игрушка. «Небылицы».	<ul style="list-style-type: none"> - Создание образа на основе предложенной темы. - Удержаться в стиле абашевской игрушки. - знакомство с различными техниками 	6	1	5

		и приемами в лепном декоре.			
5 год	Дымка. «Вдоль по улице».	- Выбор персонажа (барыня). - Выбор способа лепки на основе образа (по частям, вытягивание, полая форма). - Закрепление полученных знаний.	10	1	9

Содержание занятий

1 год. Дымковский конь.

Изучаются характерные особенности вятской игрушки. Демонстрируются иллюстрации и лепные изделия в стиле «Дымки». Во время беседы идет анализ различных пород и повадок коней. Детям предлагается создать коллективную работу «Табун лошадей», где разные по величине, характерам кони.

2 год. Филимоновская игрушка, животные.

Изучаются характерные особенности Филимоновской игрушки, сюжетами и персонажами. В качестве задания предлагается выполнить композицию «Зоопарк», каждое животное должно быть образным (любопытным, важным, толстым неповоротливым и т.д.). Животные лепятся способом вытягивания с последующим долепливанием.

3 год. Каргопольская игрушка.

Характерные особенности игрушки. Познакомить детей с бытом крестьян, рассказать о зарождении и расцвете игрушки. Тема задания – «Птичий двор». Лепка ведется от целого куска, с последующим заглаживанием. Роспись в стиле «Каргополь».

4 год. Фантазии на тему абашевской игрушки.

Познакомить учащихся с юмористическим началом в творчестве известных мастеров. Дискуссия на тему «Почему выработался такой стиль игрушки» (время возникновения, костюм, элементы декора). Предлагается представить современность в стиле «Абашево», например - собака в наушниках, в костюме байкера, Гусь-генерал и т.д.

5 год. Дымковская игрушка.

Особенности стиля, живучесть стиля в современном мире. Композиция «Вдоль по улице». Создать образ барыни.

Анкета
по диагностике знаний по курсу
«Народная глиняная игрушка»

1. Какие названия основных промыслов народной глиняной игрушки на территории нашей страны вы знаете?
2. Можете ли вы отличить игрушку одного промысла от другого?
3. Как давно появилась глиняная игрушка на территории нашей страны и какое первоначальное значение она имела? Как об этом можно догадаться?
4. Что обозначают символы в росписи Филимоновской игрушки?»?
5. Какие образы были связаны с фигурками коня, птицы-женщины во времена язычества?
6. Как менялось значение глиняной игрушки в разные периоды истории (язычество, христианство, современность)? С чем это связано?
7. Хотели бы вы иметь игрушку дома?
8. Хотели бы Вы подарить такую игрушку своим родственникам, друзьям?
9. Является ли для Вас глиняная игрушка символом русской народной игрушки?
10. Считаете ли Вы, что этот курс необходим для изучения в XIII?