

Преподавание лепки в вальдорфской школе.

Жильцова Е.В.
Сергеева Е.Ю.

«Художественно–пластическое совершенно особым образом воздействует на волевою природу человека».

Р. Штайнер

В 1–3 классах дети знакомятся с разными видами глины: красная, белая, шамотная. Самое важное для ребёнка начальной школы – научиться чувствовать или, как говорим мы в вальдорфской школе, – «переживать» форму. Через форму дети «переживают» пространство, поэтому мы, начиная с 1 класса, лепим элементарные пространственные формы. Позднее чувство, развиваемое на занятиях глиной, перерастёт в способность понимания пространства в геометрии.

1 класс

Лепим «круглое» и «овальное». Иногда делаем упражнения к праздникам – например, из «круглого» рождается чашечка, из «овального» – зайчик к Пасхе.

Дети приобретают навык или умение сделать круглую форму. Методом «выглаживания» большими пальцами руки ученики добиваются гладкой поверхности.

Благодаря работе всей плоскостью руки, а не пальцами, что для нас более привычно, внутри ребёнка активизируются воля и чувство осязания. До 4 класса дети работают с глиной всей плоскостью руки.

2 класс

Начинаем видеть двойную симметрию в пространстве. Из «круглого» получаем двояко – вогнутую форму, симметричные правую и левую части. Потом делаем симметрию верха и низа относительно горизонтальной оси. Получается форма, похожая на линзу.

В процессе работы над двойной симметрией дети постоянно сверяют свой глазомер с руками: наблюдают – делают, наблюдают – делают. Это способствует равновесию левого и правого полушарий.

К праздникам теперь мы делаем уже не просто чашечку, а, например, горшочек для цветка. Из овальной формы может появиться растение, которое тянется вверх, и его ветки делятся на две, ещё на две части...

У детей закрепляется навык делать круглую форму и гладкую поверхность, они учатся делить кусок глины на равные, пропорциональные части.

3 класс

Переходим к тройной симметрии. Круглую форму делим на три равные части. Затем уравниваем бугорки со впадинами, их нужно «подружить», чтобы бугорки не были острыми, колючими, а стали гладкими, чтобы впадинка плавно перетекала в бугорок. Получается форма, похожая на бутон цветка.

Продолжаем лепить деревья, на дереве – гнездо, птица. К эпохе Рождества на первой неделе круглая форма превращается в многогранный кристалл, на второй неделе – в растение, на котором поселяются птицы, цветы, на третьей неделе из неё рождаются животные – овечка, вол.

Дети закрепляют навык делать круглую форму с гладкой поверхностью. Применяя технику «вытягивания», учимся часть глины вытягивать, не разрывая при этом.

Занятия глиной в 3 классе также связаны с мотивом года – изучением Ветхого Завета. Ученики пишут заповеди Моисея на глиняных табличках как прообраз скрижалей. Пишем текст, выдавливая буквы деревянными палочками, как в клинописи. В этой работе формируется важное умение рассчитать пространство текста, размер букв, чтобы разместить всё на табличке. Работа подобна работе с пространством листа. Это даёт также практический опыт и для изучения истории письма – эпохи, которая проводится в 3 классе.

4 класс

Используя умение выглаживать, делить, вытягивать глину, приобретённое в 1–3 классах, начинаем из круглой формы лепить животное. Учимся делить кусок глины на 4 части (4 ноги), на 5 (шея, 4 ноги), на 6 (шея, голова, 4 ноги). Лепим животных, которых изучают на эпохе «Человек и животное» в рамках предмета «Окружающий мир». Это может быть птица, мышь, корова, лошадь, лев.

Дети работают с умением придавать форме животного характер, так как каждое животное имеет свой характер. Как уши и грива, например, передают характер лошади? Начинается работа с мелкими деталями. Лепим так, чтобы стало очевидным, что шея коровы отличается от шеи лошади, что корова – спокойное животное, а лошадь – стремительное.

В области техники работы с глиной дети постепенно переходят от работы плоскостью всей ладони к работе пальцами.

5 класс

Занимаемся лепкой в связи с эпохой истории. Начинаем говорить о том, что является отличительными чертами скульптуры и о её разных видах.

Знакомимся с барельефом, то есть – плоскостью, и методами работы на плоскости, работаем с умением придать объём рисунку. Вводим понятия «барельеф» и «горельеф». В связи с изучением культуры Месопотамии изготавливаем барельефы на тему «Гильгамеша». Поскольку это первое литературное произведение дошло до нас на глиняных табличках, то учимся пересказывать этот миф через изображения на глиняных табличках, изучаем клинопись, пытаемся писать своё имя или выбранное самим учеником изречение мудрецов древней культуры.

При изучении культуры Египта лепим пирамиду. Учимся делать из глины объёмные прямоугольники и квадраты. Это серьёзная социальная работа, когда каждый ученик соединяет свой квадрат в общую пирамиду. Для этого нужно соотносить свою часть с другими и выравнять по общему образцу.

Продолжаем работу с барельефом, лепим египетских богов, изучая при этом египетский канон.

К празднику Благовещения в 5 классе лепим свистульки в форме птички. Если в 4 классе дети лепили животных, то теперь они могут, взяв за образец форму птицы, изготовить свистульку. Затем ученики слушают звуки, издаваемые разными

свистульками, и рассуждают о том, где живёт звук, приходя к пониманию, что возникает он всегда внутри какого-то объёма. Говорим о высоте звука и приходим к пониманию того, что высота звучания тоже зависит от объёма: высокий звук требует маленького объёма, низкий звук – большого. Таким образом, урок лепки становится пропедевтикой темы «Акустика», с которой начинается эпоха физики в 6 классе.

6 класс

Продолжаем заниматься лепкой в связи с эпохой истории, на которой идёт изучение Древнего Рима и Средневековья.

Римляне были очень земными людьми, обустроивали свой быт комфортно, удобно, поэтому в 6 классе мы лепим практические вещи, которые используются в быту. Лепим стакан для карандашей, цветочный горшок. Начинаем изучать новую технику лепки жгутом.

В 6 классе ребёнок становится подростком со всеми характерными особенностями этого периода. Чтобы помочь ученику прожить этот возраст как можно более природосообразно, важной на уроках лепки становится работа с внешним и внутренним пространством. У изделия в объёме появляется внутреннее пространство, которое теперь мы уравниваем с внешним. Работая, ученик всё время уравнивает внешнюю и внутреннюю сторону изделия, делая стенки одинаковой толщины. Начинаем работать не всей рукой, а только пальцами. Из отдельных кусков создаём целое, всё время их наращивая. Такая работа имеет непосредственное отношение к развитию анализа и синтеза в мышлении.

В связи с изучением истории Средневековья ученики лепят рыцарский замок. Это групповая работа, которая помогает развить умение договариваться, слушать и слышать друг друга, найти своё место в работе и дать место другому. Ребята работают в группах по 5–6 человек. Умение достойно относиться к группесопернику, радоваться за результат работы другой группы – также важная часть данной социальной работы.

7 класс

Лепка многогранников предвосхищает эпоху геометрии. Начинается работа с «платоновыми телами» как областью объёмной геометрии. Древние греки, начиная с Пифагора, говорили о том, что всё подчиняется математическим законам, пытались описать весь мир через правильные многогранники, вписав их в науку геометрию. Существует всего 5 многогранников: тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, икосаэдр, додекаэдр. И есть 5 стихий, сущность которых отражают определённые многогранники: тетраэдр – огонь, октаэдр – воздух, гексаэдр – земля, икосаэдр – вода, додекаэдр – эфир (или космос).

Начинаем лепить первый многогранник из определённого захвата рук, а затем путём метаморфоз этого многогранника получаем все остальные. Даём определение, что такое многогранник, чем правильный многогранник отличается от неправильного. Когда руки преобразуют один многогранник в другой, ученик приходит через разрушение гармоничной формы к хаосу для того, чтобы создать новую форму уже более высокого уровня. Душевно для учеников очень сложно всё время ломать и строить. И в этом процессе они должны преодолеть себя, чтобы пережить большую радость от создания очередной гармонии.

Практика в лепке бытовых изделий и в приобретении дальнейшего опыта работы с глиной продолжается на традиционных в школе «Русских забавах». Это эпоха

изучения народных традиций, опыт жизни по канонам предков, погружение в стиль, в язык, в ремёсла, в быт, культуру общения, музыку и танцы, игры и увеселения. При изучении ремесла гончара работаем на гончарном круге. Продуктом работы являются стаканы, вазы, блюда, кринки. Здесь важно умение отцентровать кусок глины на крутящемся диске.

8 класс

Занимаемся лепкой вместе с эпохой биологии. В связи с изучением скелета человека лепим позвонки, кости. Детям очень важно увидеть, как сложна, удивительно правильна и гармонична форма костей и позвоночника. Нужно слепить каждый отдельный позвонок, потрогать руками и составить из отдельных частей позвоночник, придав ему гибкость и устойчивость. Помимо лепки кости позвоночника и скелет прорисовываем на чёрной бумаге белым мелом.

В конце эпохи биологии лепим человека. Кусок глины делим на три части. Первая часть – голова. Она подобна солнцу (делаем круглую форму). Вторая часть – собственно тело, туловище (от круглой формы отделяем кусок и формируем в форме полумесяца оставшуюся часть). Форма полумесяца напоминает о том, что в нашем теле живут ритмы, связанные с луной. Дыхательная система, система кровообращения подчинены лунному ритму. Третью часть делим на две неравные части – для рук и ног. Делаем вытянутые формы, которые потом присоединяем к туловищу.

Следующая задача для учеников – поставить человека на ноги, обязательно в той последовательности, как становится на ноги ребёнок в своём развитии. Сначала – поднять голову, научить её держать, потом – посадить человека, и лишь потом – поставить. Когда человек встаёт, у него появляется изгиб спины и как результат этого – равновесие.

Руки человеку даны тоже не просто так, человек должен что-то взять в руки – гитару, скрипку, молоток, корзину, книгу, флейту... (на выбор ученика). И вот теперь наш человек может найти компанию по интересам. Люди объединяются в группы.

Основная задача лепки в 8 классе – постичь процесс становления и развития человека.

9 класс

Продолжаем углублять понимание человека. Лепим греческую вазу как прообраз человека. В ней есть стопа, тулово, горловина, ручки. Очень важно добиться того, чтобы ваза стояла. Ученики пытаются найти внутреннее равновесие в этом возрасте, а пытаюсь найти равновесие в вазе, они исходят из чувства внутреннего равновесия.

Важно в начале лепки сделать эскиз, чтобы задействовать силы фантазии и смочь потом реализовать задуманное. Совершенствуем технику лепки жгутом, знакомую с 6 класса. Но в отличие от 6 класса мы учимся сознательно контролировать процесс сужения и расширения вазы, чтобы ваза соответствовала эскизу.

Следующая задача – декорировать сосуд. Нужно выбрать рисунок в соответствии с формой вазы. Это тоже непросто, так как рисунок должен соответствовать форме, для этого необходимо умение плоскость представить в объёме.

10 класс

Усложняем форму изделия, лепим чайник. Нужно знать законы физики и уметь применить их в практике. Чайник является своеобразным прикладным элементом. Важно рассчитать высоту носика чайника, чтобы вода не подтекала; форму ручки, чтобы чайник не кувыркнулся, когда ты его берёшь. Носик и ручку нужно уравновесить и – достичь гармонии красоты и функциональности.

Совершенствуем технику работы жгутом, приобретаем навык работы с эмалями.

11 класс

На занятиях лепкой знания по биологии, эмбриологии поднимаем на высокий уровень мышления.

Начинаем работать со скульптурой, лепим голову человека в технике работы жгутом.

Важно вспомнить не только пропорции человеческой головы, но и углублять знания учеников о 12 чувствах человека: физических, душевных, духовных. Голову лепим, осознавая её как трёхчленный организм: лоб связан с мышлением, средняя часть лица – с чувствами, нижняя – с волей, так же, как шея и челюсть, которые поддерживают голову. Лепим голову, работая с пространством «изнутри – наружу» и «снаружи – внутрь».

Скульптура головы должна передавать характер, возраст, национальные особенности. Затем ученики описывают характер скульптуры, сочиняют историю или биографию этого человека.

Литература для учителя лепки:

1. Хелла Лёве. Работа с глиной. Формирование воли в младших классах». Киев. Наир. 2008г.