МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
«ШКОЛА ИСКУССТВ»
Центр искусств им. В.А. Серова

346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Пролетарская, 135
ИНН 6155070386/615501001 тел./факс 8 (8636) 22-46-08

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа по учебному предмету ПО.01.УП.03. «ЛЕПКА»

г. Шахты, 2020 год

Рассмотрено Методическим советом МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» Протокол №1 от «26 » августа 2020 г.	Утверждено Директор МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» _______Е. В. Макарова _____ 2020г.

Разработчик:
- Доренкова Светлана Ивановна - преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств», структурное подразделение Центр искусствим.В.А.Серова.

Рецензент:
- Шейкин Алексей Николаевич – доцент кафедры «Графический дизайн» ЮРГИ, член союза художников России, член союза дизайнеров России

Рецензент:
- Иванова Ольга Владимировна – член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры «Графический дизайн» ЮРГИ

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цели и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Методы обучения;
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени
Годовые требования по классам

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, формы, содержание;
Критерии оценки

Методы обеспечения учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам;
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

Средства обучения

Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

Список методической литературы;
Список учебной литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Лепка» является предметом обязательной части учебного плана предпрофессиональной программы «Живопись и направлен не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. Недельная аудиторная нагрузка по учебному предметув 1 – 3 классах составляет 2 часа. Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и неаудиторные (самостоятельные) занятия)для восьмилетнего (девятилетнего) срока обучения составляет 294 часа. Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).

Цели программы по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование»:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи:

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса).

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснованием структуры программы «Лепка»являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета; • требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета «Лепка»:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

Срок реализации учебного предмета.

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 классах.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 8-летнем сроке обучения составляет – 294 часа
Из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации.						Всего часов
Классы	1 класс		2 класс		3 класс		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	**196**
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	**98**
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	49,5	49,5	49,5	49,5	**294**
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия по предмету «Лепка» рекомендуется и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные.

Цели учебного предмета.

Целями учебного предмета «Лепка» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами.
2. Знакомство со способами лепки.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круглый обзор», «композиция» и др.
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, форму.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы является ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Описание дидактических единиц учебного предмета;
- Требования к уровню подготовки обучающихся;
- Формы и методы контроля, система оценок;
- Методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- Практический;

- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам аудио и видео -записей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфики предмета.

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных особенностей детей, а так же с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:

- **Лепка пластическим способом.**
- **Лепка пластами.**
- **Лепка способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов).**
- **Разновидности рельефа: Барельеф, горельеф. Основы декорирования.**
- **Знакомство с народными промыслами. Скопинская керамика**
- **Скульптура малых форм, мелкая пластика.**
- **Формовка на конической и пирамидальной болванке.**
- **Лепка предметов из отдельных частей (конструктивный способ).**
- **Реалистичная мелкая пластика.**
- **Русский изразец.**
- **Знакомство с народными промыслами. Керамика Кубани.**
- **Знакомство с народными промыслами. Семикаракорская керамика.**
- **Знакомство с народными промыслами. Аббашевская народная игрушка.**
- **Разновидности рельефа: барельеф, горельеф.**
- **Скульптура малых форм, мелкая пластика.**

Учебно-тематический план.

№ п/п	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 год обучения	**96**	**32**	**64**
1.	**Лепка пластическим способом.**			**32**
1.1.	Знакомство с народными промыслами. Филимóновская игру́шка — старинный русский художественный промысел. Лепка свистка. Особенности и приемы росписи филимоновской игрушки.			2
1.2.	Лепка птиц (петух, наседка, павлин, утка). Роспись с образцов.			6
1.3.	Лепка животных (олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса). Роспись с образцов.			8
1.4.	Лепка фигурок людей (солдат, барыня, гармонист, мальчик на петухе, всадник, солдат с гусем, любота). Роспись с образцов.			8
1.5.	Лепка многофигурных композиций (чаепитие, тройка, карусель, древо, на лавочке, Георгий со змеем). Роспись с образцов.			8
2.	**Лепка пластами.**			**10**
2.1.	Лепка посуды из пластов.			4
2.2.	Знакомство с народными промыслами. Гжельская керамика. Выполнение эскизов.			2
2.3.	Роспись с использованием приемов гжельских мастеров по эскизам.			4
3.	**Лепка способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов).**			**8**
3.1.	Выполнение эскиза вазы			2
3.2.	Лепка вазы способом кругового налепа по эскизу.			2
3.3.	Декорирование вылепленной вазы.			4
4.	**Разновидности рельефа: Барельеф, горельеф. Основы**			**10**

№ п/п	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	декорирования.			
4.1.	Тиснение, гравировка, налепные узоры. Лепка декоративного панно с использованием изученных приемов декорирования.			4
4.2.	Лепка рельефа путем наложения формы на основу. Декорирование (роспись).			6
4.3.	**Знакомство с народными промыслами. Скопинская керамика.**			4
	Лепка по мотивам произведений скопинских мастеров.			4
	2 год обучения	**99**	**33**	**66**
5.	**Скульптура малых форм, мелкая пластика.**			**16**
5.1.	Лепка животных по предварительному эскизу или наброску, выполненному с натуры.			4
5.2.	Лепка скульптурной композиции «Мои любимые животные» по эскизу.			6
5.3.	Лепка скульптурной композиции «Цирк» по эскизу.			6
6.	**Формовка на конической и пирамидальной болванке.**			**16**
	Лепка цветочного горшка. Декорирование с помощью теснения, гравировки или налепных узоров.			8
	Лепка карандашницы. Декорирование с помощью теснения, гравировки или налепных узоров.			8
7.	**Лепка предметов из отдельных частей (конструктивный способ).**			**20**
6.1.	Знакомство с народными промыслами. Дымковская игру́шка - старинный			2

№ п/п	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	русский художественный промысел.			
6.2.	Лепка птиц (индюшки, петухи)			2
6.3.	Лепка животных (барашек с золотыми рогами, олень, лошадка, свинка, коровушка, козлик)			4
6.4.	Лепка фигурок людей (нянька с детьми, водоноска, барыня, молодые люди, скоморохи, мужики)			6
6.5.	Дымковские цвета, характерные элементы орнамента. Выполнение упражнений, изучение особенностей росписи.			2
6.6.	Роспись вылепленных игрушек.			4
8.	**Реалистичная мелкая пластика.**			**14**
7.1.	Лепка фигуры человека по предварительному эскизу или наброску, выполненному с натуры.			14
	3 год обучения	**99**	**33**	**66**
9.	**Русский изразец.**			**8**
8.1.	Лепка изразца по эскизу, изучив предварительно готовые образцы.			4
8.2.	Формовка и роспись изразца.			4
10.	**Знакомство с народными промыслами. Керамика Кубани.**			**4**
9.1.	Лепка по мотивам произведений кубанских мастеров.			4
11.	**Знакомство с народными промыслами. Семикаракорская керамика.**			**4**
10.1.	Лепка по мотивам произведений семикаракорских мастеров.			4
12.	**Знакомство с народными промыслами. Аббашевская народная игрушка.**			**4**
11.1.	Лепка по мотивам произведений аббашевских мастеров.			4
	Разновидности рельефа:			**12**

№ п/п	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	барельеф, горельеф.			
	Рельеф. Лепка натюрморта с натуры «На полке», «На рабочем столе».			6
	Лепка рельефа по мотивам литературного произведения.			6
	Скульптура малых форм, мелкая пластика.			**20**
	Лепка фигуры человека в движении по предварительному эскизу или наброску, выполненному с натуры.			6
	Лепка скульптурной композиции «Я и любимые животные» по эскизу.			6
	Лепка скульптурной композиции «Семья» по эскизу.			8
				14

Программа предназначена для занятий в ДХШ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Прикладное творчество»

Срок реализации учебного предмета – 2 года. Возраст обучающихся 7-10 лет.

Максимальная учебная нагрузка – 288 часа.
Самостоятельная работа – 36 часа
(объем самостоятельной работы обучающихся в неделю – 1 час).
Аудиторные занятия – 216 часов, из них:
1 год – 108 часов (36 недели аудиторных занятий)
2 год – 108 часов (36 недели аудиторных занятий)

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповые (10-12 человек)

Программа составлена на основе примерных типовых программ и личного опыта преподавателя.

Цель программы – развитие интереса к предмету путем освоения первых навыков работы в объеме, выявление одаренных детей.

Задачи: познакомить учащихся с различными материалами (пластилин, глина, керамическая масса и др.), привить основные навыки работы, развивать пространственно-образное мышление, наблюдательность, фантазию, мелкую моторику, воспитывать аккуратность и внимание.

Основной вид аудиторных учебных занятий – практическое занятие. Работа на занятии ведется как фронтально, так и индивидуально.

Для достижения поставленных целей используются такие методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности как: словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, демонстрация), практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Преподаватель, работающий по данной программе, должен иметь специальное образование.
Лепка, как технический способ – это создание скульптуры из мягких пластических материалов (глины, воска, пластилина) путем наращивания или срезания массы. Это один из первичных процессов работы скульптора; с ее помощью выполняются эскизы и модели. Так же она является одной из начальных форм художественного воспитания. Лепка – это выявление объема, пластической формы в скульптуре. Моделирование – создание образа из пластического материала.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Оценка выставляется за работу в течение занятия. На основании текущих оценок выставляются оценки за четверть и год. **Промежуточная аттестация** осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия (декабрь, май). Учитывая возрастные особенности учащихся, можно заменить просмотр выставкой. **Итоговая аттестация** осуществляется в виде выставки или просмотра в конце курса обучения (май).

Содержание предмета.

Тема 1. Лепка пластическим способом.
Вводная беседа: Лепка (моделирование), инструменты и приспособления. Техника безопасности на уроке.
Теоретическая часть: Знакомство с народными промыслами. Филимóновская игрушка — старинный русский художественный промысел. Особенности филимоновской игрушки. Использование пластического способа лепки филимоновскими мастерами. Устройство свистка.
Материалы: глина, стеки, доска для лепки.
Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами. Знакомство с пластическим способом лепки. Изучение устройства старинной русской игрушки-свистульки. Знакомство со старинным русским художественным промыслом – филимоновская игрушка, с историей, особенностями создания художественных образов русскими мастерами, с особенностями росписи филимоновской игрушки. Развитие образного мышления, наблюдательности, внимания.

Задание 1. Лепка свистка по схеме.
Задача: Вылепить свисток.

Задание 2. Лепка птиц (петух, наседка, павлин, утка) по образцам филимоновской игрушки.
Задача: Вылепить птицу, используя способ пластической лепки.

Задание 3. Лепка животных (олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса) по образцам филимоновской игрушки.
Задача: Вылепить животное используя способ пластической лепки.

Задание 4. Лепка фигурок людей (солдат, барыня, гармонист, мальчик на петухе, всадник, солдат с гусем, любота) по образцам филимоновской игрушки.
Задача: Вылепить фигурку человека используя способ пластической лепки.

Задание 5. Лепка многофигурных композиций (чаепитие, тройка, карусель, древо, на лавочке, Георгий со змеем) по образцам филимоновской игрушки.
Задача: Вылепить многофигурную композицию.

Задание 6. Изучить особенности и приемы росписи филимоновской игрушки. Выполнить роспись с образцов.
Задача: Расписать ранее вылепленные игрушки, используя приемы росписи филимоновских мастеров.

Тема 2. Лепка пластами.
Вводная беседа: Инструменты и приспособления для лепки пластами. Техника безопасности на уроке.

Теоретическая часть: Знакомство с народными промыслами. Гжельская керамика и майолика (история промысла, особенности росписи). Способ лепки пластами.
Материалы: глина, стеки, доска для лепки, скалка для раскатывания пластов из глины.
Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами, приобретение навыков работы с материалом. Знакомство со способом лепки пластами. Знакомство с народными промыслами: гжельская керамика и майолика (история промысла, особенности росписи). Развитие образного мышления, наблюдательности, внимания.

Задание 7. Лепка посуды из пластов.
Задача: Вылепить не сложные по форме предметы (чайная чашка, цилиндрическая ваза, кружка и пр.)

Задание 8. Изучив образцы росписей гжельских мастеров выполнить предварительные эскизы для росписи вылепленной посуды.
Задача: Выполнить предварительные эскизы росписи.

Задание 9. Расписать вылепленную на предыдущем уроке посуду используя приемы гжельских мастеров по предварительным эскизам.
Задача: Расписать вылепленную посуду по предварительным эскизам с использованием приемов гжельских мастеров.

Тема 3. Лепка способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов).
Теоретическая часть: Знакомство с лепкой способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов). Особенности, история и применение изучаемого способа.
Материалы: глина, стеки, доска для лепки.
Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами, приобретение навыков работы с материалом. Знакомство с лепкой способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов). Развитие образного мышления, наблюдательности, внимания.

Задание 10. Лепка вазы способом кругового налепа (спиральная лепка из жгутов).
Задача: Вылепить вазу способом кругового налепа.

Задание 11. Декорирование вылепленной вазы.
Задача: Декорирование изделия, подготовка к обжигу.

Тема 4. Разновидности рельефа: барельеф, горельеф. Основы декорирования.

Теоретическая часть: Рельеф (барельеф, горельеф). Способы лепки рельефного изображения. Знакомство с особенностями лепки рельефного изображения, средства выразительности в рельефе. Декоративный рельеф. Приемы декорирования (теснение, гравировка, налепные узоры)
Материалы: глина, стеки, доска для лепки.
Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами, приобретение навыков работы с материалом. Развитие образного мышления, наблюдательности, внимания. Знакомство с особенностями лепки рельефного изображения.

Задание 12. Лепка декоративного панно с использованием изученных приемов декорирования (тиснение, гравировка, налепные узоры)
Задача: Вылепить панно, применить приемы декорирования.

Задание 13. Лепка рельефа путем наложения формы на основу.
Задача: Вылепить рельеф.

Тема 5. Скульптура малых форм, мелкая пластика.
Теоретическая часть: Скульптура малых форм, мелкая пластика. Классификация методов создания скульптуры (лепка, моделировка, художественное литье, ковка и др.).
Материалы: глина, стеки, доска для лепки.
Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами, приобретение навыков работы с материалом. Развитие образного мышления, наблюдательности, внимания. Знакомство с особенностями лепки круглой скульптуры.

Задание 14. Лепка животных по предварительному эскизу или наброску, выполненному с натуры. Передача пропорций, движения.
Задача: Вылепить реалистичное изображение животного.

Задание 15. Лепка скульптурной композиции «Мои любимые животные» по эскизу.
Задача: Вылепить скульптурную композицию.

Тема 6. Формовка на конической и пирамидальной болванке.
Теоретическая часть: Знакомство с искусством керамики на примере народных промыслов и местного керамического производства.
Материалы: глина, стеки, гипсовая заготовка- болванка.

Цель: Знакомство с материалом (глина) и его пластическими свойствами, приобретение навыков работы с материалом. Развитие образного мышления,

наблюдательности, внимания. Знакомство с особенностями формавки и конструирования керамических изделий.

Задание 16. Лепка цветочного горшка. Декорирование с помощью теснения, гравировки или налепных узоров. Задача: Вылепить реалистичное изображение животного.

Задание 17. Лепка карандашницы. Декорирование с помощью теснения, гравировки или налепных узоров.

Список литературы

1. Ватагин В. Изображение животных. – М., 1957.
2. Евстратова Е. Скульптура. – М., 2001.
3. Лепим из соленого теста. Сост-ль Михайлова И. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 160 с., илл.
4. Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. – М., 1982.
5. Рогов А.П. Кладовая радости. – М., «Просвещение», 1982.
   Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка. – М., 1984
6. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М., 1981
7. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М., 2004.

Инструменты и приспособления.

Для изготовления керамических изделий применяются те же инструменты, что и при лепке из глины, - стеки и кольца (см. рис. 1).

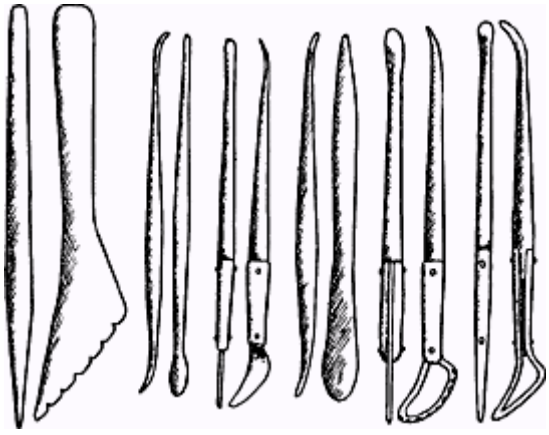

Рис. 1. Стеки и кольца для работы по пластическому материалу.

Ручной гончарный круг заменит лабораторная подставка - турнетка. Электрический гончарный круг можно изготовить самим (рис. 2), приспособив вместо станины стол или столярный верстак. Полезным окажется электродвигатель от швейной машины, так как он снабжен педалью

для регулирования скорости вращения. Рабочий круг диаметром 25-30 см можно выточить из бронзы, алюминия, пластмассы или толстой фанеры, пропитанной горячей олифой. Соотношение диаметров шкивов электромотора и круга рассчитывают так, чтобы круг вращался с максимальной скоростью - 300 об/мин (против часовой стрелки).

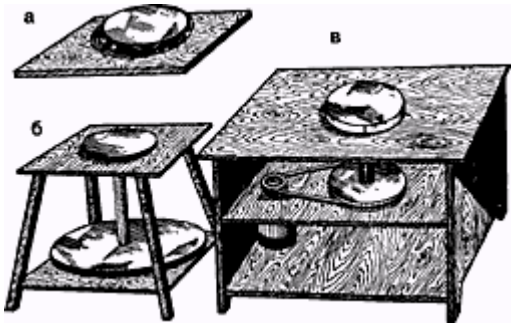

Рис. 2. Гончарный круг:
а - ручной;
б - ножной;
в - электрический.

В процессе работы понадобятся также банка с водой для увлажнения глины и смачивания рук, губка для удаления лишней воды, кронциркуль и проволочка с деревянными ручками (рис. 3).

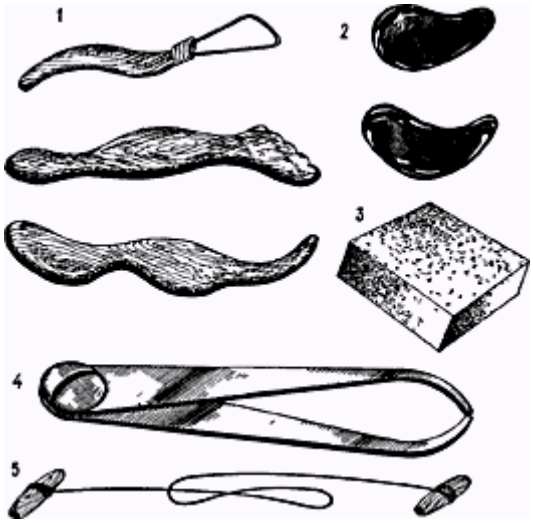

Рис. 3. Инструменты и приспособления для формования:
1 - стеки,
2 - шаблоны,
3 - губка,
4 - кронциркуль,
5 - проволока с деревянными ручками.

Пластический способ лепки из глины заключается в том, что лепка происходит из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины.
Лепка предмета из целого куска - прием более сложный Он требует точных движений, хорошего глазомера и отчетливого представления о форме и пропорциях предмета. Поэтому, прежде чем приступить к лепке, надо нарисовать предмет и по рисунку уточнить форму, пропорции и пластику перехода одной части к другой. Затем комку глины придается определенная исходная форма. Например, для лепки груши - это шар, для гуся, курицы - овоид (яйцевидная форма), для белки - толстый валик, согнутый в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время следует проверять и уточнять правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно отработать более мелкие части и детали.

Филимо́новская игру́шка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Одоевском районе Тульской области. Своё название получил от деревни Филимоново, где жили в 1960-х годах последние мастерицы, возродившие забытое ремесло.
Промысел игрушки возник в середине XIX века в среде местных гончаров. Благодаря отличным по качеству белым глинам в районе Одоева с XVI века производили гончарную посуду, продавая её на местных базарах. Как и в большинстве гончарных промыслов, мастера работали семейно, сдавая продукцию перекупщикам или самостоятельно продавая её на базаре. При этом мужчины делали только посуду, а женщины лепили и расписывали игрушки.

На внешнем облике игрушки отразились природные свойства местной глины — «синьки». При просушке пластичная, чрезмерно жирная глина быстро деформируется, покрывается мелкими трещинами, которые приходится заглаживать влажной рукой. Благодаря этому фигурка утончается и вытягивается, приобретая непропорциональную, но удивительно изящную форму. После обжига изделия из такой глины приобретают ровный белый цвет, не требующий последующей грунтовки.

Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок, например

«Любота» — сценка свидания влюбленных.
Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у коровы — полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а конскую головку венчают небольшие конические ушки. Загадочна фигура медведя с зеркалом. Сказочный зверь сидит, широко расставив задние лапы, и держит в передних овальный предмет. Своей вытянутой изогнутой шеей он похож скорее на жирафа, только небольшая головка отдалённо напоминает медвежью.

Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми. Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент.
Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор.
Производство *филимоновских игрушек* сильно сократилось в начале XX века, но оставалось несколько мастериц (Е. И. Карпова, А. О. Дербенева, А. Ф. Масленникова и др.), не бросавших своего ремесла. В 1960-х годах усилиями искусствоведов и коллекционеров этот самобытный промысел был восстановлен. Сегодня в Одоеве открыта игрушечная мастерская. Современные филимоновские мастерицы, сохраняя традиционные приёмы лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более нарядной.

Литература

- *Богуславская И. Я.* Русская глиняная игрушка. — М.: Искусство, 1975.
- *Рогов А. П.* Чёрная роза. Книга о русском народном искусстве. — М.: Современник, 1978.
- *Под ред. В. А. Барадулина* Основы художественного ремесла. — М.: Просвещение, 1979.

«Советский период» в жизнь промысла не внес чуждые сюжеты, но появились многофигурные композиции, созданные не для игры, а для любования и коллекционирования.
Условно все игрушки можно разделить на несколько групп:
1) люди – солдат, барыня, гармонист, мальчик на петухе, всадник, солдат с гусем, любота.
2) животные – олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса.
3) птицы - петух, наседка, павлин, утка.
4) многофигурные композиции – чаепитие, тройка, карусель, древо, на лавочке, Георгий со змеем.
Сюжеты игрушек разнообразны, насчитывают более пятидесяти наименований, но стилистические особенности, выработанные многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. В лепке - вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, в росписи - трехцветный геометрический орнамент. Удлиненные изящные силуэты фигур, гармонично сочетаются с жизнерадостной, яркой, лаконичной росписью. Расписывают игрушку анилиновыми красителями на лаке. Орнамент из зеленых и малиновых полос, солнышек, елочек, решеток наносится на белый или желтый фон. Люди и птицы раскрашиваются в малиновые, реже - в желтые рубашки. Почти все филимоновские игрушки свистульки, не свистят петухи и индюки.
В 2009 году в Одоеве открылся музей Филимоновской игрушки, в экспозиции можно увидеть работы и фотографии талантливых мастериц прошлого и нынешнего века, узнать много интересного об истории промысла, а так же изделия других центров народного творчества.
В краеведческом музее вас ждет рассказ об истории Одоева, богатой замечательными событиями и славными именами, а так же путешествие по улочкам поселка с красивой старинной архитектурой.

Лепим свисток
Слегка намочив указательный палец, мы в середине комочка сделаем отверстие, немного расширим и углубим его. Будем стараться, чтоб при этом край камеры не сильно расширялся, так как нам её предстоит закрыть.

Если камера все же сильно раскрылась, и напоминает тазик то, прищипывая края и приглаживая прищепы к боку, мы сузим горловину камеры, а потом и полностью закроем её.

Мы должны получить форму луковицы с пустотой внутри, но макушка луковки при этом должна быть без пустот.

Для красоты и удобства срезаем ножом самый край макушки и заглаживаем его. Стеком, осторожно проделываем отверстие с торца луковки внутрь ее, но направляем стек не в середину камеры, а под наклоном так чтоб кончик стека показался на поверхности.
Ножом, отступив от края чуть меньше сантиметра, делаем надрез вглубь свистка до стека и аккуратно счищаем всю глину со стека. В результате стек должен оказаться на одной плоскости с уровнем глины.

Осторожно, не меняя направления, вытаскиваем стек, от него на поверхности глины останется дорожка. Сейчас самое сложное – мы вставляем стек вертикально в то место, где ножом начинали надрез, кончик стека проходит в пустоту камеры и мы движемся по дорожке до того места, где он, когда то показался на поверхности. А теперь самое- самое сложное - пальцем прижимаем край дорожки книзу, а снизу наклоняем стек под конец дорожки и аккуратно вытаскиваем стек.

Если глина, несмотря на то, что мы её прижимали книзу, слегка выпятилась

бугорком, то бугорок этот мы заравниваем, прокатав его, как скалкой, круглой частью стека. Мы можем проверить себя и опять вставим стек с торца в канал, если он по-прежнему лежит на поверхности вровень с глиной, то есть надежда, что свисток порадует нас и всех окружающих (в зоне полумили) звонким радостным свистом.

Чтоб свист был мелодичный, с переливом в теле камеры делаем отверстие, которое при свисте закрываем (и открываем) пальцем. Пробуем. Свистит? Странно…

Лепим лошадку

Глина – замечательный материал, из неё можно слепить вазу и чашку, игрушку и копилку, подсвечник и свистульку. Но тех, кто начинает работать с глиной, подстерегают сложности. Например, мы лепим курочку или петушка – к туловищу прилепляем шею, к ней голову, а к голове клюв, вставляем снизу ноги, а сзади хвост. Вроде все хорошо и можно радоваться успеху. Но, когда глина подсыхает, начинаются проблемы – отваливаются ноги и хвост, отпадает голова и крылья и после обжига, получаем мы не петушка, а «суповой набор» - все по отдельности. Именно для того, чтоб избежать подобных проблем, много лет назад мастера игрушечники,

работающие в Филимоновском промысле, придумали способ лепки из одного куска. Способ этот подсказала им сама глина – пластичная, жирная, послушная. Из одного комочка, можно слепить любую игрушку, но последовательность работы, конечно, будет разной. Почти все филимоновские игрушки – свистульки, и только у индюка и петушка сзади не свисток, а хвост. Сейчас мы хотим рассказать, как лепится традиционная лошадка, но если вы не умеете делать свисток, то вместо него можно слепить хвост.

Итак, мы берем кусок глины и хорошенько переминаем его. Глина должна быть однородной, камушки и корешки выбрасываем, твердые комочки - отправляем в корыто с водой – размокать. Однородному комку придаем форму шарика.

Если бы мы хотели слепить колобка, то облегченно вздохнув, мы могли бы уже мыть руки. Но мы выбрали игрушку посложней и поэтому продолжим лепить. Колобок мы положим на стол, ладонь положим сверху и немного прокатаем его. Должен у нас получиться толстенький цилиндр.

Если у вас получилась сосиска, значит, вы слегка перестарались и сможете из неё слепить лишь таксу. Цилиндр мы держим одной рукой и плавно поворачиваем, а большим пальцем другой руки будем смещать глину с середины цилиндра к его краю. Потом комок перевернем и так же сгоним глину к другому краю. У нас получится огрызок яблока, не очень тщательно объеденный в середине.

Далее возьмем стек, который филимоновские мастера, называют пичужкой, и с его помощью разделим выступающие части яблока с одной и другой стороны, но не с торца, а сбоку. Торопиться не будем и из четырех долек постараемся сделать четыре ноги, одинаковые по толщине. Это комочки превратятся в ноги коня, если мы станем обжимать их со всех сторон, таким образом, чтоб они вытянулись в виде морковки, то есть у основания были толстенькими, а у концов тонкими.

Перевернем игрушку, поставим на ноги, если ноги окажутся одинаковые и по длине, то, радостно вздохнув, приступим к верхней части. Глину с одного края превратим в шею, из другой сделаем камеру свистка. Но свисток оставим на потом, а сейчас займемся шеей. Её будем вытягивать, так же как и ноги «морковкой», она должна получиться - мощной длинной, гладкой.

Верхнюю тонкую часть шеи загнем вперед и немного опустим – это будет мордочка, а самый верх шеи с помощью стека разделим на две части – это уши нашей лошадки. И мордочке и ушам придаем ту же конусовидную форму морковки.

Если от ваших теплых рук, игрушка покрылась мелкими трещинками – самое время их загладить влажными пальцами. Не будем спешить и тщательно отгладим все шероховатости и неровности, иначе расписывать такую игрушку будет сложно. Я думаю, всякий, глядя на нашу игрушку, скажет, что

это четвероногое животное, но не каждый поймет, что это лошадка. Для большего сходства мы сделаем ей гриву, а именно двумя пальцами сплющим шею со стороны спины по всей длине.

Если мы решим сделать лошадке хвост вместо свистка, то это значительно упростит нашу задачу. Комок глины, над задними ногами мы обжимаем и немного вытягиваем. Придаем хвосту форму метелки и затем, сплющив с боков, прижимаем к туловищу. Круглым концом стека делаем нашей лошадке глаза нос и рот, подписываем её и оставляем на столе для просушки и любования. Если же мы не боимся трудностей, то переходим к изготовлению свистка.

Мастера, придумали немало способов его изготовления. Можно сделать свисток без камеры, при этом свист будет пронзительный и высокий, а можно с камерой и звук будет сочный и густой.

Красим лошадку

Две недели как наша лошадка сохнет на батарее, и мы немного свыклись с мыслью, что слепили самую лучшую игрушку на свете. Возможно, так оно и есть, но это ещё не конец. Мы стремимся следовать традиции, а значит, нас ждет обжиг и роспись. глина филимоновская тугоплавкая, т.е. только при температуре в 980 градусов, наша серая лошадка преобразится в молочно белую. После обжига ей не страшен ни дождь, ни когти кота, ни скачки с препятствиями. Но, роспись сначала – потом эподром.

Для работы нам нужны две кисточки беличьи тоненькие и одна толстенькая, две руки умелые – левая и правая, и главное нам нужны яркие, блестящие, прозрачные краски трех цветов. Мы будем последовательно накладывать на игрушку желтый, малиновый и сине - зеленый цвет.

В умелую руку правую мы возьмем кисть толстую, в руку левую игрушку (можно и наоборот), и желтой краской проведем вокруг туловищу два, а если

поместятся, то и три вертикальных кольца. Между колечками должны оставаться белые полосы. Потом, начиная с копыт, по ножкам лошадки проведем круговые горизонтальные колечки аж до самой мордочки. Возле туловища, наши горизонтальные и вертикальные полоски должны встретиться, а свисток мы покрывать краской не будем, Желтую кисть мы отложим в сторонку, так как кроме полосок на лошадках ни чего и не рисуют.

Желтые полоски, проведенные толстой кисточкой получились у нас толстыми, а вот «краснить» и «зеленить» мы будем кисточками тонкими, что потребует от нас терпения и сопения. Игрушку, как и при «желчении» мы держим в руке и поворачиваем, а малиновой краской проводим тонкие линии по краям желтой полосы. «Красним» мордочку и откладываем кисть.

«Зеленим» совсем немного – в середине желтой полосы и кончики ушей.
Малиновый и сине – зеленый наложенный на желтый превратится в красный и салатовый. Не стоит огорчаться если иногда линия будет идти по белому фону, потому, что это только украсит нашу игрушку. В этом маленькая хитрость филимоновских мастеров – используя три краски - получаем пять цветов.

Ленточный способ

— лепка из полос. Этим способом можно изготовить цветочные горшки, бочонки, шкатулки и прочие предметы интерьера. Сначала раскатывается пласт, который разрезается на полоски шириной не более 3 см (для круглых форм они должны быть узкими). Для изготовления пласта на стол сначала укладывается кусок х/б ткани, на нее с двух сторон деревянные рейки, которые служат линейкой и ограничителями. Внутренняя поверхность между ними укладывается жгутами диаметром 2 см (жгуты лепятся в руках, т.е. не требуется их ровное раскатывание, как в спиральной технике), затем большими пальцами прижимаются друг к другу и получившийся прямоугольник из уложенных жгутов раскатывается скалкой. От жгутов до линеек должно оставаться расстояние, чтоб глина не попадала на бруски и периодически пласт нужно приподнимать, чтоб он не прилипал к ткани. Высота готового пласта 8 мм. Нарезаются полосы по линейке длиной, равной длине окружности основания. Первая полоска укладывается на основание с насечкой, а не по его диаметру и верхняя ее сторона смотрит не внутрь формы, а открывается на внешнюю сторону, если мы делаем не цилиндр, а вазу, горшок цветочный, т.е трапецевидную форму. К концам уложенной полоски присоединяется вторая в стык, в местах соединения делается насечка изнутри. Затем в месте соединения с основанием тоненький жгутик укладывается с внутренней стороны и замазывается шов до выравнивания поверхности. Все последующие полосы в высоту укладываются тоже в стык с насечкой по диаметру и в местах соединения, но ни снаружи, ни изнутри соединения не должно быть видно (поверхность разглаживается

инструментом). При этом способе тоже важно не допустить, чтоб соединения жгутов находились друг над другом. Если ваза закрывается в верхней части, то полосы от места сужения формы укладываются соответствующим образом.
Возможны варианты изготовления форм с использованием полос обрезанных только с одной стороны. Они укладываются на основу (цилиндр или другую форму) и соединяются в местах наложения одной на другую без заглаживания соединений. Конструкции из полос в зависимости от замысла могут быть самые разнообразные.
— лепка из пластин (пластов).
Лепка изделий из пластин – цилиндрических и прямоугольных ваз, гротов, домиков, стен и др. конструкций основывается на тех же принципах, которые описывались выше. В работе могут быть использованы кроме пластин и полосы для закрепления, а для соединения в стыках - жгутики, возможно, понадобятся картонные шаблоны или внутренние формы, обернутые бумагой, которые послужат основой в задуманной конструкции.

ГЖЕЛЬ (гжельская керамика), изделия керамических промыслов Московской области, центром которых была бывшая Гжельская волость — деревни Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бохтеево, Новохаритоново, Володино, Кузяево. В настоящее время изделия производят в тридцати селах и деревнях бывших Бронницкого и Богородского уездов, в 60 км от Москвы (ныне Раменский район).
Слово «гжель» происходит, возможно, от «жечь». Впервые местность Гжель упоминается среди других в духовной грамоте Ивана Калиты, затем — во всех духовных грамотах великих князей, а Иван Грозный обозначил ее как «государеву дворцовую волость», то есть собственность двора.
В 17 в. крестьяне гжельских деревень и сел начали выделывать поливную посуду и игрушки. Делали в Гжели кирпич, глиняную обварную и томленую посуду с однотонным светлым черепком, а в конце того же 17 в. освоили изготовление «муравленой» (т. е. покрытой зеленоватой или коричневой глазурью) посуды, не пропускавшей воду. О гжельских глинах было известно и в Москве. В 1663 царь Алексей Михайлович издал указ: «...во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годица к аптекарских сосудам».
В 1710 Гжельская волость была приписана к Аптекарскому приказу «для дела алхимической посуды». В 1744 попытались проверить пригодность гжельских глин для производства фарфора — порцелина, как его тогда называли. В Гжель послали специальную комиссию, в которую входили Афанасий Гребенщиков, владелец керамического завода в Москве, знаток гжельских глин, и Д. И. Виноградов. Виноградов и Гребенщиков осмотрели четыре образца местных глин и взяли для опытов 2 тыс. пудов глины-песчанки и 500 пудов глины-жировки. Всю глину доставили в Петербург, где из гжельской песчанки-черноземки Виноградов получил первый образец фарфоровой массы. В 1749 Виноградов пробыл в Гжели около 8 месяцев. Он познакомил с гжельскими глинами М. В. Ломоносова, который высоко отозвался о них: «...Едва ли есть земля самая частая и без примешания где на свете... разве между

глинам.., для фарфору употребляемыми, какова у нас гжельская или еще исетская, которой нигде не видел я белизною превосходнее». Смешав оренбургскую глину с гжельской черноземной, Виноградов получил настоящий чистый и белый порцелин.
В самой Гжели работало много мастеров, некоторое время обучавшихся на заводе Гребенщикова в Москве. Имея большой опыт гончарного дела, получив необходимый навык у мастера, гжельские кустари, быстро освоив производство майолики, начинали изготавливать подобные изделия в своих мастерских. Они создавали нарядную посуду: квасники — декоративные кувшины с кольцевидным туловом, высокой куполообразной крышкой, длинным изогнутым носиком, часто на четырех округлых ножках; кумганы — подобные же сосуды, но без сквозного отверстия в корпусе; кувшины, рукомои, кружки-шутихи («напейся — не облейся»), блюда, тарелки и др., украшенные орнаментальной и сюжетной росписью, исполненной зеленой, желтой, синей и фиолетово-коричневой красками по белому фону. Обыкновенно в центре изображения находилась птица типа журавля, основное изображение дополняли условные деревца, кустики, иногда архитектурные сооружения.
В 1770-е годы, наряду с кустарными мастерскими, которых было бесчисленное множество, в Гжели существовали и гончарные заводы, их было около 25. В 1775 один из заводовладельцев, С. Афанасьев, выполнил придворный заказ на посуду, что свидетельствовало о большой популярности и авторитете гжельского промысла. По отзыву на выполненный заказ, гжельская посуда — тарелки, блюдца, супницы и др. — была «... на фасон заморских самолутчей доброты».
С конца 18 в. и до 1820-х годов в Гжели происходит переход от майолики к полуфаянсу. Соответственно меняется и роспись изделий — от многоцветья, характерного для майолики, к одноцветной подглазурной росписи кобальтом. В это время в Гжели насчитывалось около 50 фабрик, изготавливавших полуфаянсовые изделия. 1840-е годы — расцвет полуфаянсового и гжельского народного керамического промысла. В росписи преобладает растительный орнамент. Основные формы: кумганы, квасники, реже — кружки, подсвечники, рукомойники. Полуфаянсовые изделия этого периода представлены сейчас в ведущих музеях страны — Историческом, Русском, Эрмитаже, а также в Егорьевском краеведческом.
Начало подлинного возрождения Гжели относится к 1944—1945 и связано с именами историка-искусствоведа А. Б. Салтыкова и художницы Н. И. Бессарабовой. Салтыков берется за возрождение творческих традиций промысла. Основой этого возрождения послужило наследие гжельской майолики 18 в. и полуфаянса 19 в. Роспись же была принята одноцветная синяя подглазурная (кобальтом) по типу традиционной полуфаянсовой — именно такой мы гжель и знаем. В 1972 было образовано объединение «Гжель», ведущее в Гжели; знаком этого объединения до последнего времени была уточка на бегущей волне в треугольнике.

Гжель

Гжель… Издревле под этим кратким названием подразумевается местность, расположенная на юго-востоке Московской области, включающая несколько десятков деревень и сел, жители которых были виртуозами керамического ремесла: жгли-обжигали

глиняную посуду. Так основная деятельность местного населения и дала название региону.

С 1972 года имя «Гжель» Постановлением Мособлисполкома присвоено Производственному Объединению «Гжель» – сегодня ЗАО «Объединение Гжель» - традиционный народный художественный промысел, сохранивший самобытные традиции, преемственность поколений, создавший свои современные художественно-стилевые особенности, свою художественную школу.

Высококачественные гжельские глины послужили основой для широкого развития керамического производства, которое появилось на Гжельской земле в 4 в. до н. э. С тех пор прошли столетия, мастерство совершенствовалось. С 1339 года, момента первого документального свидетельства в духовной грамоте Великого князя Ивана Калиты, Гжель фигурирует как центр керамического производства в России, поставщик Царева Двора богатый высококачественным сырьем – глинами и профессиональными мастерами.

Гжельские мастера находились в постоянном поиске новых технологий, форм, декора. До 14 века Гжель производила гончарную посуду, в 17 веке – «чернолощеную» керамику, «муравленую» посуду.

В 18 веке к Гжели приходит слава крупного гончарного района, производящего художественную майолику. В начале 19 века в результате экспериментальных работ по созданию фарфора был получен так называемый «полуфаянс», роспись которого выполнялась синей смальтовой краской. И как высшее достижения керамического искусства – с 1806 года – освоен выпуск фарфора. Какой бы материал не использовали Гжельцы, образное содержание, композиционные приемы, художественно-стилевые особенности были типичны только для данного региона. Появившийся в начале 19 века. Фарфор отличается яркой многоцветной росписью с использованием золота, люстровых красок.

Развитие капитализма в России привело к промышленному кризису. Народное искусство быстро вырождалось и на рубеже 19-20 веков пришло к полному забвению.

Своим новым рождением в 1940-х годах Гжельский промысел обязан ученому искусствоведу А.Б. Салтыкову, художнице Н. И. Бессарабовой и местным мастерицам (в то время - Артель «Вперед, керамика», а сегодня ЗАО «Объединение Гжель»)Т. С. Дунашовой, Т.С. Ереминой и др. При разработке нового, современного стиля в фарфоре за идею был взят принцип сочетания белого фона с синей росписью, существовавший в начале 19 века на изделиях из полуфаянса, но в 1940-е годы унаследованная от предшественников техника претерпела коренные изменения: используется иной современный материалфарфор, а так же новые керамические краскивысокотемпературный подглазурный кобальт. В 1978 году ведущим художникам Объединения «Гжель» Н. И. Бессарабовой, Т. С. Дунашовой, З. В. Окуловой и Л. П. Азаровой « За достижения в

возрождении, становлении и развитии искусства Гжели, в создании современного стиля гжельского фарфора с подглазурной росписью кобальтом» присуждена Государственная премия им. И. Е. Репина.

Гжельские фарфоровые изделия изготовляют из глины путем обжига модели изделия при высокой температуре. Роспись наносится вручную кобальтовыми красками и является подглазурной, что гарантирует роспись от временного "выгорания".

Майолика гжели

«Майолика Гжели» - группа гжельских художников работающих в традиционной технике майолика, известной в России с 18 века и принесшей славу Гжели не только как крупного гончарного района, но и как центра художественной керамики. Гжельцы создали самобытный стиль майоликовых изделий. Каждое изделие, ставшее результатом труда гончара и художника, имеет, как правило, утилитарные формы.

Раскрашенный от руки рисунок, в котором соединились пластические и живописные приемы, сюжетная и орнаментальная роспись, исполнявшийся, всего в пять красок изысканных оттенков, имеет свойственную народному искусству плоскостную, с яркими цветовыми пятнами, манеру исполнения. Являясь плодом фантазии мастера, роспись гжельской майолики, отражает наблюдения над природой, городской и деревенской жизнью.

Гжельские изделия всегда имели ярко выраженный народный характер, несли в себе национальные черты. Символично, что в сознании современников слова "Гжель" и "Русская народная керамика" стали в значительной мере синонимами.

Сайт - sergamika.narod.ru/.

Майолика (от итал. Maiolica — Мальорка) — разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины с полихромной росписью по сырой эмали.

Спиральная техника (из жгутов)

Предварительно лучше сделать эскиз задуманной формы жгутового сосуда. Далее работа будет заключаться в накручивании жгутов на воображаемую модель. Жгут изготавливается из заготовленных шариков одинакового размера, он должен быть как можно более длинным и ровным (приблизительно 20 см.). Размер жгута в диаметре зависит от толщины стенок сосуда. Если потребуется для высокой формы несколько жгутов, то их во избежание высыхания накрыть до использования целлофановой пленкой. Для основания сосуда сворачивается спираль их жгутов (можно использовать основу, вырезанную из пласта) и разглаживается стекой (шпателем) с внутренней стороны от внешнего края к центру, затем смачивается его край и та сторона жгута, которая станет первым слоем сосуда (для более прочного сцепления можно сделать насечку с той стороны жгута, которая присоединяется к основанию). Кончик жгута срезается по диагонали, чтоб площадь соединения была больше, и второй слой ложился на первый без излома. Диаметр окружности, образованной первым слоем жгутов, должен быть чуть больше диаметра основания. Каждый следующий жгут промазывается шликером (дополнительно можно сделать насечку, она даст более плотное соединение) ложится на внешний край предыдущего. С помощью стеки (гончары для выравнивания поверхности изделий и сглаживания соединяемых элементов используют ребро коровы или синтетическое ребро, камни сглаженной формы, т.е. инструмент данный природой) слегка сдавливаются места соединения жгута и основания так, чтоб не повредить форму. Желательно, чтоб соединения жгутов не находились друг над другом (лучше удлинить полоску), чтоб исключить вероятность растрескивания в процессе сушки. Можно воспользоваться шликером для соединения стыков с внутренней стороны. Меняя диаметр очередного слоя, создается форма изделия (она может быть от симметричной до фантастичной, т.е. более сложной - с изгибами стенок, изменением угла наклона и т.д.). Работа с большими сосудами может быть поэтапной, чтоб следующие слои не раздавили предыдущие. После наложения нескольких рядов изделие подсушивается. Готовое изделие должно досыхать вверх дном. Эта техника позволяет изготовить сосуд любой формы и сложности – вазы, бутыли, фляжки и др.
Жгуты могут пересекаться хаотично (в этом случае боковая поверхность изготавливаются на плоскости и соединяется на цилиндре, покрытом бумагой).

Рис. 7. Формование сосуда способом кругового налепа.

Формование путем шликерного литья в гипсовые формы основано на свойстве гипса впитывать влагу и способности глины при снижении влажности переходить из жидкого шликера в состояние пластического теста. Сначала готовят шликер - массу из глины, замешанной на воде до жидкотекучей консистенции: I загрузка - 5 кг глины, 4 л горячей воды, II загрузка - 5 кг глины, 4 л воды, 36 г электролита (жидкое стекло, поташ).

Компоненты первой загрузки замешивают пропеллерной мешалкой. (В качестве мешалки можно приспособить электродрель с двойной пластмассовой изоляцией, надев на дрель трехлопастный винт и укрепив ее по центру емкости.) После роспуска первой загрузки вводят вторую, смесь процеживают через сито с размером ячеек 900 отв/см2 и заливают в гипсовую форму. В ней шликер выдерживают до образования заданной толщины слоя глиняной массы, после чего остатки шликера сливают, а на внутренней стороне формы остается слой глиномассы. Этот слой загустевшего шликера представляет собой отформованное пустотелое керамическое изделие, которое по мере высыхания уменьшается и отделяется от стенок формы. Приставные детали - носики, ручки, крышки и т. п. - удобно формовать в многогнездовых гипсовых формах.

При изготовлении керамических изделий сложной конфигурации часто комбинируют способы формования. Сочетание пластического способа формования во вращающейся гипсовой форме металлическим шаблоном со шликерным литьем широко распространено при изготовлении чайников, чашек, кувшинов и других фарфоровых и фаянсовых изделий, состоящих из корпуса и приставных деталей. Задымленную керамику получают сочетанием шликерного литья с пластическим формованием.

Рельеф - это тип так называемой плоской лепки, и классифицируется он на два вида: барельеф и горельеф.

Барельефом является скульптурное изображение, выступающее над плоскостью (например, стены) меньше чем на половину от своего естественного природного объема. Барельефы очень гармонично смотрятся в местах , просматриваемых с близкого расстояниях, например в относительно небольших помещениях, потому что скульптурные линии барельефа более тонкие и мягкие, чем у горельефа.

Горельеф - это тоже тип плоской лепки, но в этом случае скульптурное изображение выступает над плоскостью больше чем на половину своего естественного объема. Скульптурные линии горельефа более массивны и резки, поэтому лепные изделия такого типа используются в более масштабных художественных композициях.

Сначала изготавливают фон, на который потом укладывают кальку с рисунком и с помощью стека обводят контур изделия, врезающейся в тело фона бороздкой. В очерченный контур выкладывается глина, разравнивается и обрабатывается стеком для придания формы. Чем точнее прорабатывается все самые мелкие и, казалось бы, незначительные детали изделия, тем более реальным оно получится. Для этого нужно использовать по возможности более точный рисунок, который можно выполнить, внимательно изучив все тонкости используемой натуры.

Изразцы́ (*Кафель* от нем. *Kachel*) — керамические (глиняные) плитки специальной коробчатой формы, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др.

Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой или рельефной. Поверхность может иметь покрытие глазурью (ценинный изразец), не иметь покрытия (терракотовый изразец). Обратная сторона изразца имеет вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке.[1]

Во второй половине XVII века изразцы активно применяются в России для отделки фасадов зданий. Во многом расцвет ценинного дела в Москве в 1670—1690-х годах связан

с именем Степана Полубеса. Он известен по работам в Иосифо-Волоколамском, Новоиерусалимском, Солотчинском монастырях.[2]

Изразцы известны начиная с VIII века в странах Европы, но широкое распространение получили лишь в XV—XVI веках. В Германии, Голландии и Швейцарии были известны главным образом белые изразцы с синим рисунком. Изготовление изразцов — сложный процесс.

Часто изразцами ошибочно называют облицовочные плитки без румпы на тыльной стороне.

Керамические декоративные плитки, или изразцы, издревле использовались на Руси для отделки дворцов и храмов, а также для облицовки печей. Изразцы без поливы из-за красного цвета обожженной глины назывались красными. Украшением каждого красного изразца был рельеф, оттиснутый в специальной деревянной форме. Красота изразцового убранства во многом зависела в древности от искусства мастера, резавшего деревянные формы для изразцов. Недаром само слово «изразец» произошло от «изрезать». Словом, изразец — это «то, что вырезано, обработано». Рельефы были единственным украшением самых первых изразцов. На них изображались сцены охоты и битв, герои народных сказок, басен и былин, реальные и фантастические животные, персонажи славянской мифологии, среди которых чаще всего встречались Алконост — птица радости и Сирин — птица, символизирующая печаль.

Однако красные терракотовые изразцы оказались не совсем практичными. Из-за пористости материала они пропускали угар в помещение, быстро грязнились и в конце концов могли стать совсем черными. Чтобы избежать этцх недостатков, в XVII веке рельефные изразцы стали покрывать защитным слоем — глазурью.

Наиболее широко были распространены муравленые плитки, покрытые зеленой глазурью.

Одетая поливными изразцами, печь не только была украшением жилища, но и намного лучше обогревала его, поскольку изразцовая облицовка увеличивает теплоотдачу. Комплекты изразцов для печей разного типа изготовляли специальные керамические мастерские.

В конце прошлого века над созданием изразцового убранства печей увлеченно работал художник М. Врубель. В усадьбе Абрамцево под Москвой по его эскизам и при непосредственном участии были построены замечательные печи — истинные произведения декоративно-прикладного искусства. Отдал дань изразцовой отделке печей и художник С. Малютин, по эскизам которого были построены печи в усадьбе Талашкино Смоленской области. Хотя изразцы в основном являются частью большой орнаментальной композиции, каждый из них в отдельности порой воспринимается как самостоятельное произведение декоративно-прикладного искусства. Специально разработайные отдельные изразцы или несколько изразцов, объединенные единой композицией, могут служить настенным украшением как в общественном здании, так и в современной квартире.

Лепка глиняной модели

Если раньше для формовки изразцов применялись деревянные формы, то **теперь керамисты стали отливать их из гипса по вылепленным из глины моделям.** При

осторожном обращении с гипсовой формой в ней можно отформовать до двухсот изразцов. Если же изразцов требуется больше, то заранее сразу изготовляют несколько одинаковых форм.

Лепку глиняной модели начинайте с плинтуса, или основания. Форма его может быть самой различной. Учебный образец изразца, который вы видите на рисунке, имеет форму квадрата. Его размеры выбирают с учетом камеры муфельной печи, в которой будут обжигаться готовые изразцы. Верхнюю грань плинтуса тщательно выровняйте правильцем, вырезанным из листового металла или фанеры.

Лепку производят в основном пальцами, но там, где необходимо получить более четкие формы или создать определенную фактуру, применяются стеки.

На выровненную поверхность плинтуса нанесите острым кончиком стеки контурный рисунок рельефа (рис. 48.1). Затем вдоль контуров проложите на высоту предполагаемого рельефа скатанные из глины жгуты или нарезанные из пластины брусочки (48.2). Заполните глиной пространство между наклеенными жгутами в пределах контуров и пролепите пальцами каждую деталь рельефа (48.3).

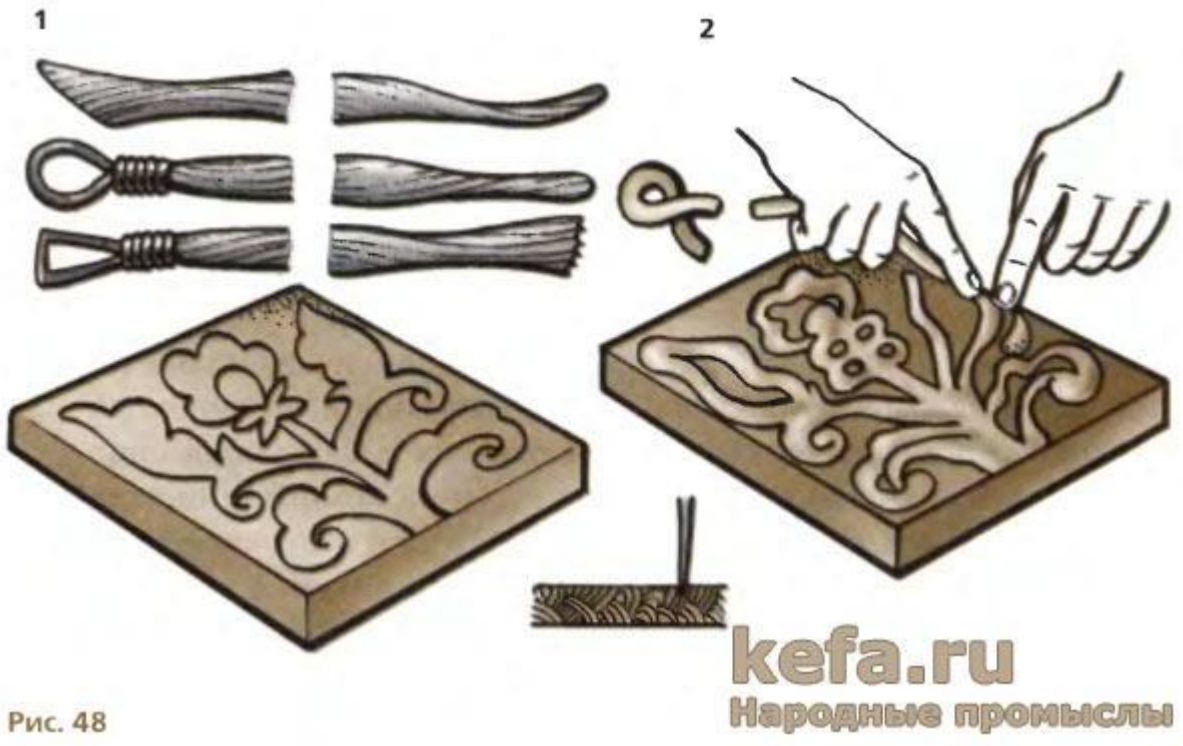

Рис. 48

Работая над деталями, постоянно следите за тем, чтобы конфигурация их позволяла гипсовой форме свободно отделяться от изразца. На рис. 48.4 показано, какие профили рельефа модели допустимы, а которых следует избегать. Вылепив все основные части рельефа, выберите стеками-петельками необходимые углубления (48.5). Одновременно с помощью стеки придайте деталям более четкую и выразительную форму. В завершение выгладите поверхность модели тряпочкой или губкой, смоченной водой.

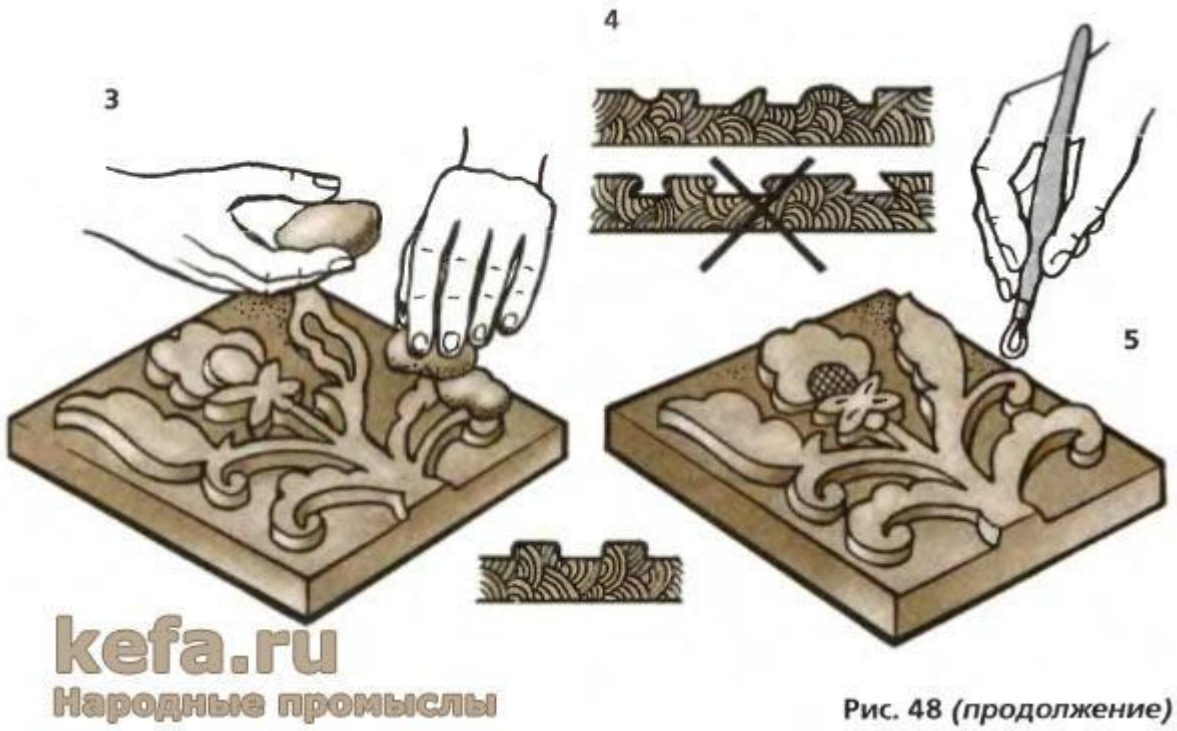

Рис. 48 *(продолжение)*

nextpage

Изготовление гипсовой формы и формовка изразцов

Готовую модель разместите в деревянной опалубке и залейте гипсовым раствором (рис. 49.1). Его готовят из 7 частей гипса и 10 частей воды. В гипсовку, сделанную из половинки резинового мяча, влейте вначале воду, затем, помешивая, всыпайте постепенно гипс.

Рис. 49

Следует еще раз напомнить, что гипсовый раствор сохраняет необходимую текучесть только 2—3 минуты. Через 7—8 минут он теряет пластичность, а через 15—20 минут окончательно затвердевает. Поэтому работать нужно четко и быстро. Смочите глиняную модель чистой водой из пульверизатора до появления легкого блеска.

Нанесите на нее тонкий слой жидкого гипса, внимательно следя за тем, чтобы все участки поверхности модели были полностью закрыты. Затем вылейте оставшийся гипс, заполнив опалубку до краев. Как только гипс затвердеет, а это произойдет, как уже было сказано, через 15—20 минут, снимите опалубку и просушите гипс вместе с глиняной моделью в течение нескольких часов.

При высыхании глина уменьшается в объеме и легко отделяется от гипса.

Освобожденную от глиняной модели гипсовую форму промойте чистой водой и окончательно просушите.

Формовка изразцов

Хорошо просушенную гипсовую форму положите на стол и приступайте к заполнению ее глиной (рис. 49.2). Вначале на все участки формы положите тонкий слой мягкой глины, вдавливая ее пальцами как можно плотнее в мельчайшие углубления рельефа. Затем постепенно накладывайте следующие слои, не переставая пальцами и ладонями уплотнять их. Когда форма будет набита глиной доверху, выровняйте правильцем верхний слой глины (49.3).

Если вы лепите настенный изразец, то на этом его формовка закончена. При формовке печного изразца на его тыльную сторону нужно укрепить так называемую румпу (печники ее называют «рюмкой»). С помощью ее изразец крепится в печной кладке (49.4). Из

глиняного пласта вырежьте четыре прямоугольных бруска одинакового сечения. На тыльную поверхность изразца нанесите стекой сетчатые насечки (для лучшего сцепления) и, смочив водой или жидкой глиной, прикрепите бруски так, чтобы они образовали квадратный ящичек, то есть румпу. В двух или четырех местах румпы просверлите небольшие отверстия. В дальнейшем в них будут вставляться металлические стержни из толстой проволоки, с помощью которых осуществляется крепление изразца.

Обычно изразцы прикрепляются к печи одновременно с укладкой кирпича при ее строительстве.

Формовка окончена. Остается только подождать, чтобы изразец слегка подсох, и легким встряхиванием отделить его от гипсовой формы.

Отформованные изразцы сушат, а затем обжигают и расписывают.

Настенные глиняные панно

Керамическое панно, выполненное своими руками, может украсить жилую комнату, столовую и другие помещения в вашем доме или квартире. В зависимости от сюжета и композиции панно может иметь форму прямоугольника, овала, круга, трапеции и т.п. Прежде чем приступить к работе над настенным панно, внимательно прочтите расположенный в конце книги раздел «Налепные узоры». В нем подробно рассказано о технике, которая лежит в основе выполнения настенных панно.

В настенном панно с условным названием «Птица» в качестве налепных деталей использованы узкие полоски, нарезанные из тонкой глиняной пластины, в сочетании с другими простейшими элементами (рис. 45). На пластину, служащую основой панно, наклейте ограничивающие валики (45а).

Рис. 45

Пространство между ними заполните налепами из мелких шариков (456). Затем кончиком стеки проведите контуры птицы и в пределах его наклейте нарезанные из глиняных пластин узкие полоски. Прижмите их к основанию с помощью простейших штампиков в виде узкого прямоугольника и уголка (45в). Благодаря обработке штампиками полоски не только более прочно закрепятся на основе, но и приобретут рельефный узор. Спину декоративной птицы выклеивают продолговатыми катышами, раскатанными между

ладонями (45г). В другом настенном панно (рис. 46) использованы детали, вырезанные из тонких пластин, а также жгуты, шарики и всевозможные катыши. Работу над панно начинают с подготовки основания, или плинтуса, — глиняной пластины толщиной около 10 мм. Вдоль края пластины наклейте бортик из двух тонких жгутов.

Затем приклеиваем основные детали композиции — крупные сучья «деревьев», туловище птицы, гнездо (46.1). Кроме того, следует также наклеить детали, которые будут частично перекрыты другими деталями: крайние перья хвоста и крыльев птицы, лепестки цветов (46.2). Затем на основание приклейте более мелкие детали из шариков, катышей и жгутов (46.2а), а также вырезанные из пластины так называемые подчашия цветов (46.26). Подчашия можно изготовить и другим способом — например, из двух шариков. Скатайте два шарика: один величиной с орех, другой с горошину (46.26) — и склейте друг с другом. Когда глина схватится и шарики слегка подсохнут, один шарик последовательно обрезают с трех сторон (46.2б2). Полученную фигуру разрежьте на две равные части, но не до конца (46.2б3) Половинки раздвиньте в стороны, расправьте на ровной плоскости (46.2б4), а затем полученное подчашие приклейте к плинтусу. На завершающем этапе (46.3) наклейте мелкие детали и выполните тиснение с помощью керамических и деревянных штампиков (46.3а). Прожилки на листьях нанесите с помощью стеки (46.36). Той же стекой, только другим ее концом, выполните тиснение на одном из жгутов, приклеенных вдоль края панно (46.3в).

Рис. 46

nextpage

Изготовление глиняного панно ПРЯХА

Прежде чем приступить к изготовлению панно «Пряха», необходимо нарисовать на плотной бумаге рабочий эскиз в натуральную величину. Рисунок на бумагу можно перенести с помощью клеток (рис. 47.1).'Затем из эскиза по контурам вырежьте выкройки наиболее крупных деталей рельефа. В свою очередь по этим выкройкам вырежьте из глиняных пластин детали и наклейте их на основание (47.2). По краям основания укрепите обрамление из двух жгутов и наклейте более мелкие детали (47.3). Завершают работу над панно проработкой мелких деталей и выполнением тиснения (47.4).

Рис. 47

Готовое панно покрывают с помощью кисти тонким слоем жидкой глины более светлого тона. Но если ее нет, то можно использовать ту же глину, из которой лепили панно, только более тщательно очищенную. Жидкая глина закрывает мельчайшие щели между деталями, объединяет композицию в единое целое и делает поверхность панно более плотной и гладкой.

Чтобы панно можно было повесить на стену, просверлите с тыльной стороны два глухих отверстия.

Керамика Кубани (семейная мастерская)

Сувениры, свистульки, декоративные панно, всяческая посуда, колокольчики, необычные существа - здесь есть все, или почти все... Все это мы любим и создаем с любовью. Все это можно заказать в любых количествах и в любую точку планеты.

Сайт мастерской - www.keramika-kubani.ru

Работ у нас много, и все разные. Повторений не существует... Как и в природе нет копий. Этому нас тоже научила глина...

Наряду с терракотовыми, любимые - *чернолощеные горшки* - они изготавливались древними кочевыми племенами на территории Кубани, в частности, ну, и в других гончарных центрах тоже. Они имеют неповторимый черный металлический отблик. Это свойство обжига. Он не намного сложнее обычного, но его часто "имитируют" - затирают глину чем-нибудь темным, или просто коптят. Правильно обожженный черепок на разломе имеет серый цвет. Мы делаем такой обжиг 1 раз в 2 года, так как обьем печи очень большой.

При ударе у фаянса отколется кусочек и пойдет трещина, причем место откола будет неровным и острым, а хорошо обожженное **глиняное изделие такую же силу удара может выдержать без ущерба, оно просто "самортизирует",** пройдет волна благодаря более рыхлой структуре материала. В крайнем случае, отколется кусочек верхнего слоя, скол будет ровный и "мягкий". Это мои личные выводы и наблюдения за 18 лет пользования глиняной посудой собственного изготовления.

Окарина - это глиняный духовой инструмент. Его младший брат - свистулька. Она не просто музыкальна, но и служит оберегом от злых духов. Издревле на Руси свистульки вешали на шею детям, чтоб избежать "сглаза" и защитить от недобрых сил. У простенькой свистульки обычно 3 ноты, небольшой размер - максимальное удобство для детской руки. Я восхищаюсь традиционными народными свистульками - столько в них характера, смысла, какого-то первобытного изящества...

Наши авторские свистульки сделаны по тому же принципу - яркие, удобные, очень звонкие.

Первые наши *керамические колокольчики* были связками, от большого к маленькому, штук по 15-20 в связке., длина самой большой связки была около метра. Кому и зачем такие могут понадобятся, мы не знали. Просто сделали и вынесли на местный "Арбат". услышали много разных отзывов... народ был немного ошарашен...В результате 1 связку даже продали, а остальные раздарили друзьям-художникам, вот кто был счастлив! ...с той поры вариантов были сотни.

Козининская глиняная игрушка

О мастере

О.Н. Козинина. Родилась в городе Воронеже.

С юных лет её судьба неразрывно связана с культурой нашего края. Изучение фольклора, народного песнопения, художественного слова привело к изучению традиционных ремесел.

С 1996 года она занимается возрождением народной глиняной игрушки-свистульки юга Воронежской области, я**вляясь последователем традиций заложенных известным калачеевским гончаром Сизинцевым Георгием Яковлевичем.**

Ольга Николаевна сохраняет живое ощущение традиции, связанной с ярмарочной свистулькой, не утрачивает наивной простоты искусства народных игрушечников. В её студии занимаются дети дошкольного и младшего школьного возраста, а дети школ г. Воронежа и области знакомятся с игрушками Ольги Николаевны по школьной программе <Весь мир в игрушке>.

Выставочная деятельность О.Н. Козининой началась с районных и областных выставок. Затем Международная выставка ИНОПТОРГ в Воронеже, Всероссийская выставка, посвящённая 850-летию Москвы, Первый и Второй фестиваль национальных культур в Москве, Всероссийская выставка <Народная Пушкиниана> в Москве, Всероссийский фестиваль к 200-летию А.С. Пушкина <По всей Руси Великой> в Москве, Всемирный фестиваль чая в Москве на Красной площади. Ежегодная участница фестиваля <Шолоховская весна> в станице Вёшенской и фестиваля <Игрушка - говорушка> в Рамони, постоянная участница фестиваля <Русь песенная - Русь мастеровая> с. Воробьёвка и международного театрального фестиваля в г. Воронеже <Театр детства и юности - XXI век>. "Ладья -2009" - Москва.

Значительным явлением культурной жизни уходящего века стала Всероссийская итоговая выставка <Гончары России-2000>, куда были отобраны самые яркие и самобытные произведения созданные в двадцатом веке. Среди них игрушки калачеевской мастерицы.

Работы Ольги Николаевны с успехом экспонировались в Финляндии, Индии, Южной Корее, Соединенных Штатах Америки.

Ольга Николаевна дипломант 4-й, 7-й, 8-й и 9-й Всемирной бьеннале керамической игрушки-свистульки в Италии, лауреат премии зрительских симпатий 5-й Biennale Internazionale del Fiscietto in Terracotta в Италии.

В 2002 году Ольга Николаевна - номинант премии <Золотой Фонд Воронежской области>.

Лучший по профессии за 2002 год в Калачеевском районе.

В 2004, 2005, 2006 и 2008 году <За активное участие в подготовке и проведении Второго, Третьего, Четвертого и Шестого Всемирного Фестиваля Чая> награждена дипломами и Золотым знаком фестиваля.

За заслуги в области сохранения и развития культуры и искусства награждена знаком Министерства культуры <За достижения в культуре>.

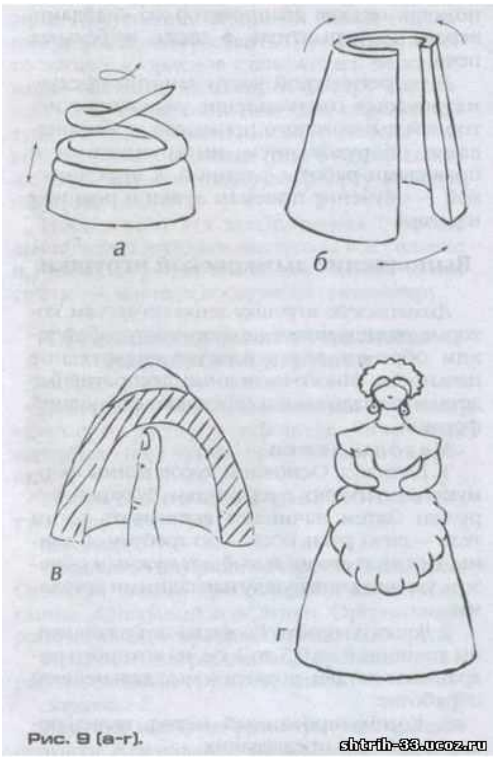
Ольга Николаевна щедро делится своими знаниями и мастерством проводя мастер-классы на всероссийских и международных фестивалях народного творчества.

Произведения О. Н. Козининой хранятся в музее игрушки Италии, музее игрушки в городе Сергиев посад, народной галерее г. Москва, Музейно-выставочном центре г. Тверь, а также украшают частные коллекции в России и за её пределами.

Контакты - arts@box.vsi.ru

Ды́мковская игрушка, *вя́тская игрушка*, *ки́ровская игрушка* — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возник в заречной слободе Дымково близ г. Вятка (ныне на территории г. Кирова).
Дымковская игрушка — один из самых старинных промыслов России, существует на Вятской земле более четырёхсот лет.
Возрождение промысла произошло в советское время в 30-е года XX века и связано с именем А. И. Деньшина, который сумел уговорить потомственных мастериц А. Мезрину, Е. Пенкину, Е. Кошкину не бросать ремесло и организовать артель "Вятская игрушка".
Дымковская игрушка — искусство рукотворное. Каждая — создание одного мастера. От лепки и до росписи процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух одинаковых изделий. Каждая игрушка уникальна и единственна.
Для её производства используется местная красная глина, тщательно перемешанная с мелким речным песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую глину как связующий материал. Следы лепки сглаживают для придания изделию ровной поверхности.

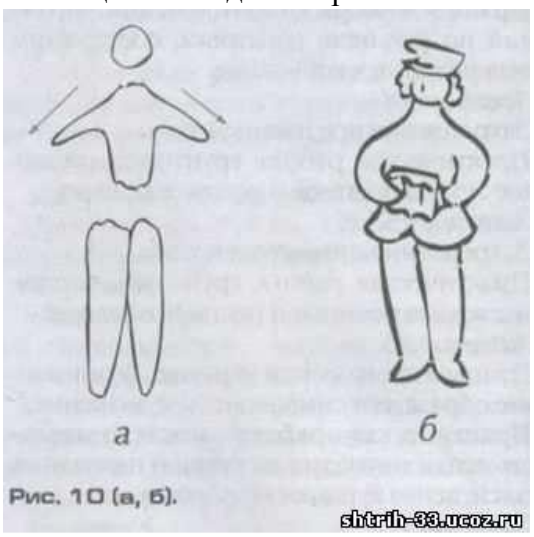
После полной просушки в течение от двух до двадцати дней и обжига при температуре 700—800 градусов игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведенным на молоке). Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанная игрушка вновь покрывалась взбитым яйцом, что придавало блеклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора.

Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени и, конечно, молодые люди, скоморохи, барыни.

Дымковской игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Вся она — бьющая через край полнота ощущения радости жизни.

Крупнейшая коллекция дымковской игрушки представлена в постоянной экспозиции Кировского художественного музея им. Виктора и Аполлинария Васнецовых. Уникальной коллекцией обладает Кировский областной краеведческий музей. В марте 2011 года в Кирове открыт музей «Дымковская игрушка: история и современность», фонды которого насчитывает более 700 экспонатов, около 200 из них представлены в экспозиции.

Выполнение дымковской игрушки

Дымковскую игрушку лепят по частям, ко¬торые тщательно соединяют между собой та¬ким образом, что создается впечатление цельности. Многочисленные декоративные детали накладывают и скрепляют с основной формой.

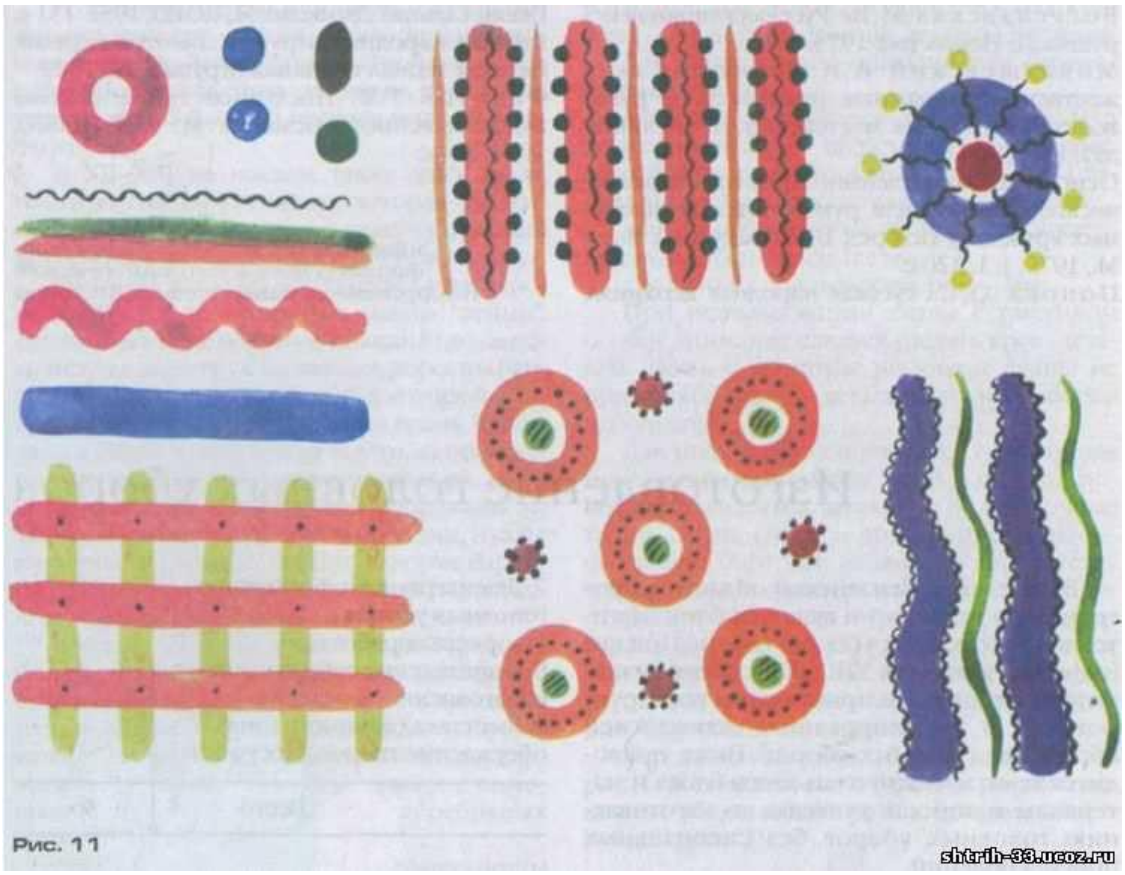
Методы лепки:

1. Вытяжка. Основной кусок глины формуют идентично очертаниям будущей игрушки. Затем начинают вытягивать части тела — шею, руки, ноги — до требуемой длины. После

этого их выгибают нужным обра-зом, украшают игрушку накладными деталями.
2. Лепка из пласта. Раскатывают пласт глины толщиной от 0,5 до 1 см, из которого выкраивают детали, подвергаемые дальнейшей обработке.
3.Комбинированный метод, включающий в себя два предыдущих.

Особенности лепки персонажей дымковской игрушки.
Пластической основой для всех женских фигурок является ступка-колокол — устойчивое основание и в то же время пышная юбка. Эту часть фигурки получают либо спирально-кольцевым методом, либо сворачиванием пласта, либо обминанием комка глины вокруг указательного пальца (рис. 9, а, б, в). Ступка достаточно приземиста и широка в основании, высота ее чуть больше половины общей высоты фигурки барышни. К ступке прикрепляют торс, а к нему — шарик-головку, скатанные ка¬лачиком руки и другие лепные детали одежды и головного убора, характерные для данной композиции (рис. 9, г). Вместе с головкой лепятся пупырышек — бугорок носа, едва выступающий на довольно плоском лице, но прида-ющий всем дымковским игрушкам характер¬ную особенность.
Мужские образы лепят несколько по-другому. Разница заключается в том, что торс с головкой прикрепляют не к ступке, а к двум толстым, соединенным наверху "колбаскам", I немного суженным книзу на конус (рис. 10, а). Загнув эти колбаски, получают ножки фигурки. Соответственно шляпа и завитушки волос, прикрепляемые к голове, здесь будут несколько иной формы, чем у женских образов (рис. 10,6).
Туловище животных напоминает усеченный конус, к более узкой части которого прикрепляют голову с шеей. Ножки животных — четыре одинаковые колбаски, чуть суженные книзу, прикрепляют к торсу животного, хвост и рога лепят отдельно и прикрепляют позже других деталей.
К следующим этапам работы относятся просушивание фигурок, их обжиг в муфельной печи и, наконец, грунтовка и роспись.

1. Грунтовка. Раньше мастерицы в Дымкове покрывали игрушки известью, разве денной на молоке, что придавало им кроме белизны еще и водостойкость. В современных условиях для побелки используется белая водоэмульсионная краска с обавлением мела. Для достижения особой белизны последний слой можно выполнить белой темперой.
2. Роспись. Исторически краску для росписи дымки получали путем смешивания природных и анилиновых красителей с
яичным белком. В настоящее время в качестве пигмента лучше всего использовать синтетическую (поливинилацетатную) темперу, так же разведенную на яичном белке. Применение последнего гарантирует влагостойкость росписи.
В дымковской игрушке традиционно используют следующие цвета: красный, оранжевый, желтый, малиновый, синий, голубой, изумрудный, зеленый и в очень небольшом количестве коричневый и черный.

Элементы росписи дымковской игрушки — это простейшие геометрические элементы: кружки, кольца, полоски, змейки. Их причудливые сочетания позволяют создавать очаровательные композиции росписи (рис. 11).

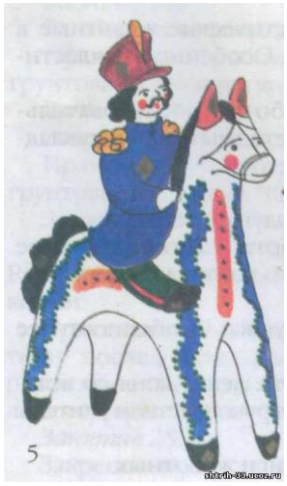
Заключительным штрихом в декориро¬вании является нанесение позолоты. Ее применение вносит неповторимую отличительную особенность в дымковскую игрушку. Исконно применяли натуральное сусальное золото — тончайшие золотые пластинки, проложенные бумажными лентами во избежание склеивания. Золото вместе с бумагой разрезали на маленькие квадратики (со стороной 0,5 см), которые при помощи кисточки, смоченной в яичном белке, переносили на игрушку и аккуратно расправляли сухой кистью. В условиях школьного кружка применяют золотую фольгу и синтетический клей. На фото изображены работы школьников — членов студии "Изокер" при Центре культуры и спорта "Палитра", Москва.

shtrih-33.ucoz.ru

3
shtrih-33.ucoz.ru

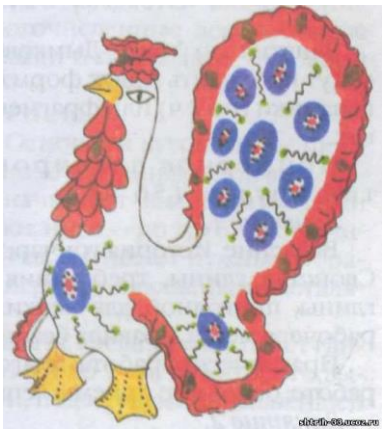

4
shtrih-33.ucoz.ru

2
shtrih-33.ucoz.ru

5

shtrih-33.ucoz.ru

Аба́шевская игру́шка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Спасском районе Пензенской области.

Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины.

Известность, которую приобретает промысел в конце 1920-х годов, связана с именем Лариона Зоткина, талантливого мастера из села Абашево, автора многих интересных игрушек: сказочных львов, причудливых собак, забавных медведей. В это время складываются характерные для абашевских мастеров скульптурные приёмы и особенности росписи.

Абашевские игрушки — свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Фигурки имеют удлинённое туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной головке выделяются глубоко процарапанные глаза. Головы козлов, оленей, баранов увенчаны изогнутыми, иногда многоярусными рогами. Пышные чёлки, кудрявые бороды и гривы чётко моделированы, их контуры, очерченные стекой, имеют строгий рисунок и высокий рельеф.

Свистульки раскрашены яркими эмалевыми красками — синими, зелёными, красными, в самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, например, рога, могут быть расписаны серебром или золотом. Порой части фигурок остаются незакрашенными и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Обычные домашние животные под руками мастера превращаются в сказочных существ.

Ремесло *абашевской игрушки* продолжают современные мастера — Т. Н. Зоткин, И. Л. Зюзенков, А. И. Еськин. Некоторые художники стали покрывать свои свистульки бесцветной поливой, что делает фигурки более обтекаемыми и менее яркими.

В настоящее время в селе Абашево работает творческая лаборатория, где детей обучают гончарному ремеслу, в частности, лепке абашевской глиняной игрушки. Некоторые художники стали покрывать свои свистульки бесцветным лаком, что делает фигурки более обтекаемыми и менее яркими. Все игрушки-свистульки изготавливаются индивидуально и являются оберегом. Говорят, игрушка-свистулька в доме приносит удачу: баран – символ достатка, благополучия; корова – символ плодородия; барыня олицетворяет женскую чистоту и целомудрие. Если такой символ установить в жилище человека, сделанный в виде игрушки-свистульки, то он будет приносить удачу. Кроме того, способствует формированию художественного вкуса у детей.

Город Скопин - центр народного искусства Рязанской земли. Еще во времена Киевской Руси в местах, где позже возник город Скопин, изготавливали глиняную посуду из местной светложгущейся глины.

Мастера применяли разную технику исполнения - гончарство, ручную лепку, литье в гипсовые формы с ручной доработкой, способ полусухого прессования.

Своеобразна тематика росписи изделий. Наряду с воспроизведением реально существующих птиц, животных и человека часто изображаются фантастические, сказочные, былинные персонажи. Особенно любимы в скопинской керамике драконы, львы, медведи, полканы, птица скопа, сказочные сирены и алконост.

Орнамент, в основном геометрического рисунка, наносится способом гравировки по сырой глине всевозможными стеками, штампиками, шестеренками.

Большой талант, настоящая одержимость, фантазия и виртуозное мастерство гончаров помогли бережно сохранить до наших дней исконно русские традиции, неповторимый народный колорит уникальной скопинской керамики.

Предприятие выпускает декоративные квасники, кумганы, сосуды, кувшины, подсвечники, вазы, чайники, кружки, масленки, салфетницы, пепельницы, карандашницы, изразцы для каминов и другие изделия.

Промысел «Скопинская художественная керамика» - постоянный участник региональных, областных, городских, а также международных выставок. Продукцию промысла можно увидеть в музеях Монреаля, Парижа, Берлина и других городов мира.

Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640-й. В этом году в переписи населения появилось первое имя скопинского гончара - Демка Киреев, сын

Берников.

Скопинский гончарный промысел развивался как и многие другие в России, производя гончарную посуду для крестьянского быта, печные трубы, кирпич, черепицу. Но во второй половине XIX века в Скопине появилась отрасль, прославившая его далеко за его пределами, - производство глазурованных фигурных сосудов и подсвечников, многоярусных, украшенных сложной лепниной, выполненных в виде диковинного зверя или с фигурами птиц, рыб и животных.

Ручные способы лепки посуды

1. Лепка посуды на веревку (вазы, горшка, кувшина, кринки и т.д.)

Потребуется стеклянная бутылка или банка, которая по форме была бы извлекаемой из глиняного «мешочка» (можно использовать только нижнюю часть сосуда); скалка деревянная для раскатывания глиняного теста и веревка хлопчатобумажная (обязательно натуральная, а не синтетическая) средней толщины — 2-3 мм в диаметре (размер в зависимости от объема сосуда может быть чуть больше или меньше) в мотке; булавка для закрепления веревки; кусочек скотча.

Последовательность операций:

- закрепить конец х/б веревки на нижней части боковой стенки бутылки или другой вынимаемой формы у донышка бумажным скотчем (использовать маленький кусочек);
- обмотать веревкой (следующий виток должен плотно прилегать к предыдущему) в три слоя сосуд, начиная снизу - вверх до конца (до широкого места сосуда), потом обратно сверху – вниз и снова снизу-вверх. Вверху конец веревки закрепляется булавкой. Если у сосуда какую-то часть хочется сделать объемней, то можно на этом месте больше веревки подкрутить, т.е. несколько витков добавить для утолщения;
- раскатать подготовленное (пробитое) тесто в пласт толщиной примерно 0, 5 см и нарезать из него полоски шириной 3 см, длиной достаточной для обертывания сосуда;
- наложить полоски поочередно снизу – вверх, соединяя концы каждой встык (замазать шликером) по всем правилам соединения для хорошего сцепления (насечку и промазать). Полоски последовательно накладывать и заглаживать места их соединения до самого широкого места сосуда;
- наложить внахлест жгут (ободок) в верхней части формы. Верхний край должен быть в три раза толще по сравнению с толщиной полосок;
- вырезать из раскатанного пласта дно по размеру встык и соединить его;
- после просушки изделия на воздухе в течении 2-3 часов, осторожно размотать веревку и вынуть ее, а затем убрать форму (сосуд);
- разгладить и отполировать до блеска;
- декорировать по усмотрению. Например, налепами или тиснением.

Работа выполнена способом "на верёвку" и декорирована белой глиной.

2. Лепка посуды цилиндрической формы или многогранника с формы в пленке

Потребуется стеклянная бутылка или банка, которая по форме была бы извлекаемой из глиняного «мешочка» (можно использовать только нижнюю часть сосуда); скалка деревянная для раскатывания глиняного теста и целлофановый пакет.

Последовательность операций:

- форма (сосуд) помещается в целлофановый пакет, который вверху закрепляется на узелок;
- раскатать пласт из глиняного теста размером по высоте формы и обернуть вокруг нее с соединением встык;
- вырезать дно встык, накрыть сверху пленкой целлофановой (вырезать ее по размеру больше дня, т.е. с припуском) и сделать сквозную дырку острой стекой по центру донышка через пленку и глиняное тесто;
- к верхнему краю формы присоединить жгут (подготовить его толщиной в три раза больше, чем толщина пласта);
- дать подсохнуть форме на воздухе несколько часов (можно оставить на ночь), затем вынуть сначала сосуд, потом извлечь пакет, в который он был завязан, затем снять дно из пленки, зацепив его и вытянув в дырку, или осторожно сняв с внутренней стороны сосуда (это зависит от выбранной формы), не нарушая стенок вазы;
- разгладить и отполировать до блеска;
- декорировать по усмотрению. Например, налепами или тиснением.

Работа выполнена в детской мастерской с формы в плёнке и декорирована налепами.

3. Лепка фляги

Потребуется два одинаковых блюдца; скалка деревянная для раскатывания глиняного теста и целлофановый пакет.

Последовательность операций:

- сделать два одинаковых блюдца на пленке (блюдце с обратной стороны покрыть пленкой, раскатать пласт из глиняного теста, вырезать по форме блюдца и уложить на пленку, края сгладить, слегка подсушить);
- соединить заготовки и отдельной полоской, вырезанной из раскатанного пласта шириной 0,5 см., закрыть соединение;
- сделать на пробке с пленкой горлышко с верхним жгутом (толщину стенок сделать такую же, как у сосуда), вырезать отверстие в форме и присоединить горлышко к сосуду;
- пробку к горлышку с птичкой сделать в размер отверстия или чуть больше, т.к. после сушки пробка уменьшится в размере, что следует учесть, иначе ее придется чем-то оборачивать, чтоб соединение было плотным;
- присоединить дополнительные элементы (ножки, ручки) из отдельных жгутиков;
- декорировать по усмотрению. Например, налепами или тиснением.

Для изготовления боковых сторон фляги использована форма мыльницы, декорирована белой глиной.

4. Лепка посуды из целого куска (кувшина, кринки, горшочка и т.д.)

Потребуется камень круглый (отшлифованная водой крупная галька); кисть

Последовательность операций:

- скатать шар;
- по центру шара большим пальцем сделать углубление на 2-3 см. и раздвинуть боковые стенки постепенным пошаговым движением по кругу формы: с внутренней стороны – большим пальцем, а с внешней — остальными (чуточку прижимая, уплотняя);
- углубить большой палец, оставляя 2-3 см. до дна формы и проделать то же самое пошаговое движение;
- используя камень и кисть, постукиванием уплотнять стенки, формируя форму сосуда (кувшина, горшка ит.д.), движения пальцев при этом по кругу в направлении снизу – вверх;

- в верхней части можно присоединить жгут, к боковым — ручки;
- декорировать по усмотрению.

Работа выполнена в детской мастерской из шара. При декорировании использованы акриловые краски и лак.

5. Лепка формы из цилиндрического куска (вазы, горшка, карандашницы и др.)

Потребуется камень круглый (отшлифованная водой крупная галька); кисть; стек с петелькой.

Последовательность операций:

- скатать цилиндр;
- наметить стеком с петелькой дно с двух сторон и с одной выбрать из середины глину на 2-3 см.;
- уплотнить и раздвинуть боковые стенки до нужного размера, затем снова выбрать глину с углублением 2-3 см. и т.д. (повторяем действия до создания необходимой формы) постепенным пошаговым движением;
- использовать движения пальцами по кругу формы в направлении снизу - вверх: с внутренней стороны — большим пальцем, а с внешней — остальными (чуточку прижимая, уплотняя), а также уплотнять стенки постукиванием камнем и кистью для придания формы сосуду (вазы, кувшина, горшка и т.д.);
- декорировать по усмотрению.

Как смастерить свистульку

Любую фигурку, игрушку и даже просто кусок глины можно превратить в свистульку. Берем небольшой кусочек готовой глины, проминаем ее — «шар – лепешка – рулет», придавая эластичность и очищая ее от различных включений (извлекаем мелкие

камешки). Глина не должна быть сырой, требуется хорошо пробитая, плотная, но не сухая, в противном случае свисток будет сделать трудно или вообще не получится, вот почему ее необходимо пробить хорошенько. Попрактиковаться можно на кусочке глины, из которого сформировать постукиванием по деревянной доске с четырех сторон небольшой по размеру кубик. Для изготовления свистка вам понадобятся специально подготовленные две палочки одинакового диаметра: одна будет круглой, другая заточенной (поверхность должна быть гладкой). Можно воспользоваться черенками кисточек одинакового размера или деревянными шампурами, для миниатюрных изделий могут и зубочистки пригодится. Для начала лучше взять черенки двух одинаковых кисточек. Одна останется круглой, а у другой круглый конец заточить острым ножом или лезвием лопаточкой с двух сторон с плавным переходом (срезать примерно 1 см) до соединения в центре.

Держим глиняный кубик в левой руке, правой рукой заточенной кисточкой снимаем слой глины с края верхней стороны примерно 0,5 см. По центру снятого среза вставляем круглую кисточку под небольшим углом (почти прямо) и заводим ее до середины в внутрь кубика. Затем осторожно, не изменяя по форме место прокола, вращательными круговыми движениями этой кисточкой расширяем внутреннюю часть кубика до образования пустотелого пространства (камеры). Далее круглой кисточкой под углом 45 градусов делаем второй прокол в середину стороны кубика, которая обращена к вам и является примыкающей к той, которую подготовили ранее. Выводим ее ровно по центру к верхней стенке первого прокола почти до соприкосновения с краем отверстия, затем вынимаем кисточку плавно и осторожно, чтоб не нарушить форму отверстий. Стенки отверстий должны быть гладкими, чтоб воздух мог спокойно проходить сквозь них. Если глина потянулась за кисточкой и закрыла отверстие хоть частично, то звука не будет, поэтому движения должны быть спокойными, плавными, а не быстрыми и резкими. Нельзя кисточкой или пальцами сдавливать места прокола, т.к. они должны сохранить первоначальную форму отверстий. Маленькие крупинки глины, застрявшие в отверстиях, аккуратно вынимаются зубочисткой. Теперь можно проверить, как звучит свисток. Звук издается за счет того, что струя воздуха разбивается об острый край второго отверстия, при этом часть воздуха проникает в камеру, а часть вырывается наружу. Звук, как правило, бывает разным (чистый, глухой, слабый, пронзительный и т.д.), что зависит от расположения отверстий и размеров камеры. Отверстия делаются в хвостовой части игрушек, а камера внутри их животика. Делая свисток на игрушке, не повредите проколом ее форму, почувствуйте движение кисточки, чтоб не проткнуть насквозь тельце фигурки. Чем качественнее сделан свисток, тем чище и громче звук. Можно звучание свистка сделать более интересным. В этом случае дополнительно по бокам игрушки черенком круглой кисточки или др. палочки (зубочистки) делаются сквозные отверстия для изменения высоты звука. При этом кисточка вводится в тельце игрушки перпендикулярно к боковой стороне и проходит насквозь одним движением, затем плавно выводится обратно. При осмотре боковых отверстий следует обратить внимание на чистоту (лишние мелкие кусочки глины, оставленные кисточкой, удаляются). Дуют в такой свисток, как в обычный (с хвостика) и еще можно извлекать незатейливые трели (звук будет менять тон), закрывая и открывая пальцами в определенной последовательности боковые отверстия. Лучше изменяется высота звучания свистка на игрушке с двумя боковыми проколами, изготовленной «с пальчика», которая лепится сразу с внутренней камерой.

Не всегда удается добиться свистка с первого раза, не огорчайтесь. Перебейте снова глину, уплотните постукиванием хвостик игрушки и повторите вновь или дайте игрушке немного подсохнуть, тогда легче будет сделать свисток, глина не тянется за кисточкой. Если пересушите, то она будет раскалываться каждый раз при проколе, а трещин быть не должно. Попробуйте не переделывать, а всего лишь подправить. Причина

«неисправности» может быть в том, что в воздушном канале есть глиняные крошки или срез отверстия первого притупился и опустился относительно канала или, наоборот, слишком приподнят. Возможно, что канал сузился от случайного сдавливания пальцами «хвостика».

Есть и другие способы изготовления свистков, позволяющие получать переливчатые трели, можно изготовить и двойной свисток на совмещенных игрушках с четырьмя ножками, т.е. существуют разные техники, поэтому овладев простейшим способом можно переходить к усовершенствованию своих навыков.

Лепка игрушек-свистулек

Лепка игрушек-свистулек может осуществляться разными способами.

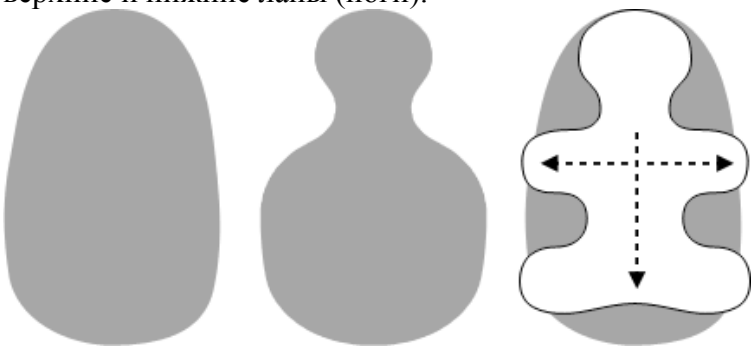
Способы лепки из куска:

1. Лепка «с катушки»

Таким способом лепят животных: собака, медведя, корову, лошадь и мужскую фигуру.

Последовательность операций:

- приготовить кусок глины такого размера, чтоб он умещался в почти закрытой ладони;
- скатать шар яйцевидной формы;
- визуально разделить яйцо на три части и, захватывая верхнюю часть яйца двумя пальцами правой руки (большим и указательным), вытягиваем голову (голова не лепится, а формируется легким отминанием, т.е. круговыми движениями пальцев);
- так же отминается нижняя часть яйца;
- если лапки (ноги) делаются разведенными по сторонам, то ребром ладони намечается разделительная линия на тельце;
- далее прищипыванием и оттягиванием продолжаем лепить сначала голову, потом верхние и нижние лапы (ноги).

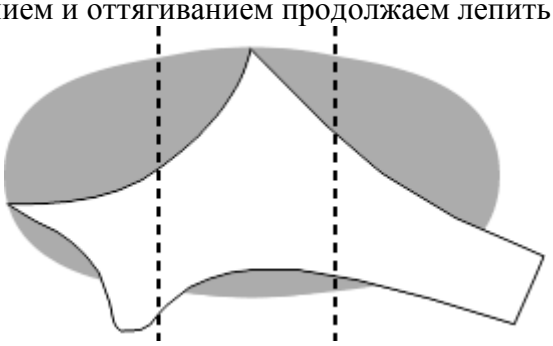

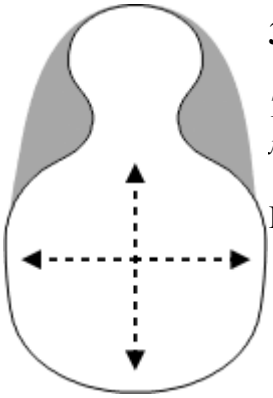
2. Лепка «с яйца»

Таким способом лепят петушка, курочку, барана.

Последовательность операций:

- приготовить кусок глины такого размера, чтоб он умещался в почти закрытой ладони;
- скатать шар яйцевидной формы;
- визуально разделить яйцо на три части и, захватывая верхнюю часть яйца двумя пальцами правой руки (большим и указательным), оформить голову отминанием, т.е. круговыми движениями пальцев. При изготовлении барана первая отделяемая часть (с учетом рогов) должна быть больше;
- приподнять выглаживанием глины (скользящими движениями пальцев по направлению вверх) гребешок. При этом «набирается» достаточное количество глины для гребешка или рогов и ушек;
- на лицевой части головы отметить симметрично глазки вдавливанием внутренней и внешней стороной первой фаланги указательного пальца;
- сформировать грудку так, чтоб она была выпуклой, широкой;
- «набрать» лапки так, чтобы у игрушки точкой опоры был животик и хвост (делаем его в виде короткого цилиндрика);
- далее прищипыванием и оттягиванием продолжаем лепить мелкие детали.

3. Соразмерное деление яйца

Таким способом лепят коня, собаку, кошку, оленя, лося, медведя и мужские фигуры.

Последовательность операций:

- приготовить кусок глины такого размера, чтоб он умещался в почти закрытой ладони;
- скатать шар яйцевидной формы;
- визуально разделить яйцо на три части и, захватывая верхнюю часть яйца двумя пальцами правой руки (большим и указательным), оформить голову отминанием, т.е. круговыми движениями пальцев. При лепке лося, коня или мужской головы необходимо учесть, что верхняя часть отделяется больше по размеру, чем одна треть яйца.
- оставшуюся часть (две трети яйца) делим ребром ладони или указательным пальцем правой руки накрест на 4 части;
- далее прищипыванием и оттягиванием продолжаем лепить все части игрушки.

4. Техника лепки с прилепом

В этой технике лепятся игрушки: Полкан, Поляница, Птица Сирин.

Лепка осуществляется скульптурным способом. Лепить начинаем с крупных частей, т.е. сначала формируем туловище из яйца, потом голову и последующие более мелкие части. Все соединения частей выравниваются с помощью стека и уплотняются по мере необходимости шликером.

Способ изготовления свистульки «с пальчика»:

- приготовить кусок глины такого размера, чтоб он умещался в почти закрытой ладони;
- скатать шар яйцевидной формы;
- круглым увлажненным стеком делаем прокол в глубину (чуть меньше высоты кусочка) и легкими вращательными движениями протыкаем глиняный шар;
- разводим, «разваливая» бока у основания стека, вращая стеком по часовой или против часовой стрелки до получения формы в виде рюмочки;
- поворачиваем работу рюмочкой вверх и закрываем шов внахлест. Самая узкая часть для хвоста, толстая для животика, а верхняя для головы;
- оформляем голову, вытягиваем лапки (лапки по сторонам, игрушка - свистулька лежит на брюшке);
- изготавливаем свисток.

Способ изготовления свистульки «с лепешки»:

- приготовить кусок глины такого размера, чтоб он умещался в почти закрытой ладони;
- скатать шар, затем скалкой раскатать в лепешку;
- указательный палец правой руки обернуть лепешкой внахлест и загладить шов. Это образовалась узкая часть для хвоста;
- вынимаем палец и осторожно, не сдавливая боковые стороны, совмещаем внахлест серединку, которая образует животик;
- нижнюю часть лепешки соединяем и формируем голову, приподнимая ее;
- оформляем все части, вытягиваем лапки по сторонам;
- изготавливаем свисток.

В данном разделе нет постатейки с изготовлением конкретных игрушек — различных птиц и зверей перечисленными способами, да и нет в этом смысла, т.к. сколько бы человек не лепили одновременно одну игрушку по образцу, она у всех будет разной. Исходная форма фигурки одна, а животные получаются самые разные. Главное, чтоб удалось вылепить характерные детали и сохранить народный стиль. Поэтому следует придерживаться в обучении классических образцов, и здесь свою службу могут сослужить печатные издания, на начальном этапе, например, такое популярное, как альбомы для детского художественного творчества по различным видам игрушек из глины или иллюстрации из книг, плакаты, фото с выставок и т.д. Важен сам образ, пропорции основных частей и, безусловно, характерные детали.

Осталось потрудиться, чтоб игрушка–свистулька засвистела, а для этого нужно научиться делать свисток, чему посвящается следующая статья.

Фотогалерея

3.Скопинская игрушка, Рязанская область

4.Тверская игрушка, Тверская область, Торжок

5.Абашевская игрушка, Пензенская область

6.Жбанниковская игрушка, Нижегородская область(под городом Городец)

7.Ярославская игрушка, Ярославская область

8.Новгородские свистульки, Новогородская область

9.Липецкая игрушка, Липецкая область

10.Курская игрушка, Курская область

11.Орловская игрушка, Орловская область

12.Тульская игрушка, Тульская область

14.Воронежская игрушка, Воронежская область

Управление образования

Администрации МО «Няндомский муниципальный район»

МОУ ДО детей Дом детского и юношеского творчества

Рассмотрена на заседании НМС Утверждена приказом

«_____»_____2009 г. директора ДДЮТ

протокол №_____ от «____»_____2009 г.

_____ _____Третьякова Г.А.

Образовательная программа дополнительного образования детей

«Фантазии из глины и теста»

Возраст детей – 7-11 лет

Срок реализации – 2 года

Программу составила педагог дополнительного

образования МОУ ДОД «Дом детского и

юношеского творчества»

Перцева Елена Владимировна

г. Няндома

2009 год

1. ^

Пояснительная записка.

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно наблюдать следующую особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем большее количество людей берут в руки различные инструменты и пытаются создать особые и неповторимые изделия. Таким образом многие пытаются отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни.

Некоторые популярные сейчас виды декоративно-прикладного искусства были рождены в далеком прошлом. Поэтому и отношение к народному искусству должно быть особенным. Когда-то А. С. Пушкин по этому поводу сказал так: «Уровень культуры эпохи, как и отдельного человека, определяется отношением к прошлому».

Исстари в деревнях, где было много хорошей, легкой в работе глины, вертели мастера на гончарном круге посуду: крынки, горшки, квасники, миски, а для души и на продажу лепили игрушки и свистульки, ведь на ярмарку без них не поедешь – детишки обидятся.

Игрушки для детей созданы тысячи лет тому назад. Задача игрушки – дать в руки ребёнку часть познаваемого им мира – коня, куклу-дитя, зверя из сказки, красивую птичку, пса, охранителя дома. Игрушка – это мост в сознании ребёнка между реальной жизнью и его воображением; это – материал для игры, для самостоятельного творчества с помощью конкретных вещей и путь к познанию жизни. У игрушек есть ещё одна функция – радовать детей, воздействовать на их ещё неосознанное эстетическое чувство и укореняться в их памяти на долгие годы, окрашивая воспоминания о детстве.

В долгие зимние вечера занимались игрушкой и женщины, да и ребятки мастерство перенимали. Удачные находки передавались из поколения в поколение, отрабатывались приемы лепки. Интересно наблюдать, как в руках мастера один маленький комочек глины вдруг превращается в рогатую коровушку, другой оказывается нахохлившимся петушком, а третий – косолапым мишкой. Сотни лет мастера над игрушкой трудятся, хорошее добавляя, от плохого избавляясь. Вот почему до сих пор живы народные промыслы, вот почему и сегодня у многих на полке в квартире красуются и радуют глаз весёлая жар-птица, барашек, зайчик.

Не уступает своей популярностью глина и лепка из солёного теста, зародившаяся ещё в давние времена. Люди лепили хлебные лепёшки из муки и воды и обжигали их на раскалённых камнях. Некоторые народы использовали вылепленные фигурки животных в своих обрядах. Потом появились печи для хлеба, стали изготовляться различные формы для выпечки. Известные архангельские Рождественские козули изготавливались всей семьёй, настолько этот процесс был увлекательным и интересным. Из теста выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия. В разных странах находились умельцы, которые изготавливали фигурки из теста, и в каждой из них эти произведения искусства находили своих почитателей и ценителей.

В современном мире эти промыслы не остались в тени, они развиваются, приобретают новые технологии изготовления. Появляются новые материалы для лепки. Это и пластилин, так полюбившийся детям, и пластика, со своими волшебными свойствами затвердевать при комнатной температуре, и, конечно же, гипс. Все эти материалы доступны и не так уж сложны в использовании. А какой обзор для творчества открывается детям, фантазируй и твори. Создавай свой маленький мир своими руками. Ведь всё, что изготовлено своими руками ценнее во много раз, чем купленные в магазине игрушки. Как приятно получать из детских ручек подарок, который они сами сотворили.

^ **Цель программы:** Развитие творческих способностей и умений ребёнка посредством овладения навыками лепки из глины, теста, пластилина.

Обучение учащихся предполагает решение следующих задач:

Образовательные задачи:

- Познакомить с истоками лепки и росписи, обычаями, символикой, верованиями.

- Научить традиционным приёмам лепки.
- Познакомить с традиционной керамикой и глиняной игрушкой.
- Помочь приобрести элементарные трудовые навыки и необходимые практические навыки о законах композиции (стилевое единство, выбор композиционного центра, пропорциональность, масштабность).
- Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и изделия.
- Дать представление об импровизации как самой продуктивной форме художественного творчества и конструирования, формировать интерес к декоративно-прикладному искусству.

Воспитательные задачи:

- Воспитывать веру ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной деятельности.
- Учить радоваться общению с педагогами и друзьями.
- Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целесообразное расходование времени на занятиях, а также доводить начатое дело до конца.
- Воспитывать уважение к творчеству народных мастеров.
- Воспитывать потребность в искусстве.

Развивающие задачи:

- Формировать умение наслаждаться красотой, совершенством в искусстве и в жизни.
- Развивать понимание искусства, способности к художественному творчеству.
- Развивать самосознание, пробуждать творческую активность, учить самостоятельно и образно мыслить.
- Посредством участия в выставках, дать возможность оценивать преимущества и слабые стороны своих работ.
- Дать возможность почувствовать каждому ребенку, что он – личность, которой дана свобода творческого самовыражения.
- Помочь каждому индивидуально выработать хороший вкус, посредством приобретения практических навыков и художественного мастерства.

- Развивать фантазию, внимание, память, воображение.
- Развивать мелкую моторику рук, глазомер.

Данная программа предназначена для учащихся 1-5 классов, рассчитана на 2 года обучения. Занятия в группе 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа). Количественный состав группы – 12-15 человек. В группе 2 года обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов). Состав группы от 10-12 человек.

Курс выстроен с использованием метода копирования, повтора и варьирования.

^ **Основные отличия** данной образовательной программы от аналогичных программ заключается в том, что в ее компонент включены:

1. Региональный компонент – традиции и преемственность в Каргопольской глиняной игрушке, народные мастера Севера;
2. Современные направления лепки из пластики, соленого теста.

^ **Структура программы** представлена двумя этапами, соответствующими логике освоения изобразительной художественно-творческой деятельности. Они совпадают с годами обучения.

I этап (1 год обучения) – подготовительный: знакомство с материалами, правилами работы; организация рабочего места; освоение основных способов и приемов лепки игрушки, способов соединения деталей в одно целое, простейших способов декорирования; лепка по мотивам народной глиняной игрушки (знакомство с традиционными способами и приемами лепки, воспроизведение несложных форм).

II этап (2 год обучения) – работа над выразительной формой: постижение пластических свойств материалов в процессе работы над формой; выбор способа лепки в зависимости от формы предмета; работа над выразительностью формы; овладение приемами рельефного и гладкого декорирования, сочетание их в работе.

Для восприятия и развития навыков творческой работы младших школьников программой предусмотрены основные методы:

1. объяснительно-иллюстративный (демонстрация игрушек, иллюстраций);
2. репродуктивный (работа по образцам);
3. частично-творческий (выполнение вариативных заданий);
4. творческий (импровизация по мотивам народной глиняной игрушки, при выполнении изделий из соленого теста, пластики);

5. исследовательский (исследование свойств глины, соленого теста, пластики, красок, а также других материалов для работы в объеме).

Содержание курса раскрывается в разнообразных **формах учебной художественно-творческой деятельности:** практические занятия, экскурсии в музеи, просмотр видеофильмов, работа с образцами, выставки детских работ.

^ Принципы обучения:

- эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное условие развития детского творчества;
- учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного обучения;
- последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от учебных заданий к творческим решениям;
- удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых вещей.

2. ^

Учебно-тематические планы

1 год обучения.

№	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теор.	практ
	Введение в образовательную программу.	2	2	-
	Знакомство со свойствами глины, оборудованием, инструментами. Приемы лепки из глины	4	1	3
	Способы лепки.	6	2	4
	Основы художественного изображения.	12	6	6

Каргопольская глиняная игрушка.	14	4	10
Дымковская игрушка.	8	2	6
Филимоновская игрушка	8	2	6
«Чудеса из теста».	40	8	32
Современные материалы для лепки.	30	4	26
Коллективная художественно-пластическая деятельность.	18	2	16
Итоговое занятие. Выставка работ по итогам года.	2	2	-
Итого:	144	35	109

2 год обучения.

№	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теор.	практ.
	Вводное занятие. Повторение: материалы и инструменты. Правила безопасной работы на занятии.	2	2	-
	Глина. Пластические свойства материала	12	6	6
	Каргопольская игрушка	40	10	30
	Глиняные промыслы России	10	6	4
	«Папье-маше»	32	6	26
	Объемные изображения на плоской основе.	22	6	18
	«Чудеса из теста»	60		

Современные материалы для лепки	18	2	16
Коллективная художественно-пластическая деятельность.	18	2	16
Итоговое занятие	2	2	-
Итого:	216	42	174

^

3. Содержание программы

1 год обучения

Тема 1. Введение в образовательную программу.

Встреча с детьми, введение в образовательную программу. Правила безопасной работы на занятии. Выявление начальных знаний и навыков детей.

^ Тема 2. Знакомство со свойствами глины. Традиционные способы лепки из глины.

Практическое знакомство с материалом. Рабочее состояние глины. Выявление особенностей материала. Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание, вдавливание, прищипывание, сгибание, заглаживание. Положение рук. Работа пальцев.

^ Тема 3. Способы лепки.

Способы лепки: пластический (из целого куска), конструктивный (лепка по частям), комбинированный. Выполнение упражнений по лепке различными способами

^ Тема 4. Основы художественного изображения.

Освоение средств художественной выразительности (элементарные представления): цвет, форма и пропорции, композиция и ритм. Плоскостное и объемное изображение. Орнаментальная композиция.

^ Тема 5. Каргопольская глиняная игрушка.

История каргопольской игрушки. Изобразительные мотивы. Знаменитая мастерица У.И. Бабкина. Особенности игрушек: пластический способ лепки, традиционные приемы (лепка из «катушки», «цилиндра»); цветовой строй, орнамент. Элементы геометрического орнамента. Лепка игрушек несложной формы: собачка, птичка, конь и др.

^ Тема 6. Дымковская игрушка.

История Дымковской игрушки. Сюжетность. Отличительные особенности:

конструктивный способ лепки. Лепка и роспись по образцам дымковской игрушки -рыбка, конь.

^ Тема 7. Филимоновская игрушка.

История Филимоновской игрушки. Сюжеты и образы. Отличительные особенности: пластический способ лепки, вытянутость игрушки по вертикали. Лепка и роспись по образцам филимоновской игрушки - птица, барашек.

^ Тема 8 «Чудеса из теста»

Знакомство с лепкой из солёного теста. История развития ремесла. Способы замешивания теста. Окрашивание теста, его хранение. Инструменты. Лепка крупных деталей и простых элементов (колбаски, ленточки, колобка, лепешки), скрепление деталей между собой. Способы сушки. Лепка по образцу и по своим эскизам.

^ Тема 9.Современные материалы для лепки.

Пластилин, пластика. Работы из гипса. Роспись залитых форм.

Тема 10. Коллективная художественно-пластическая деятельность.

Создание коллективных панно, композиций из различных материалов.

^ Тема 11 Итоговое занятие.

Выставка работ по итогам года.

2 год обучения

Тема 1. Введение в образовательную программу.

Вводное занятие. Повторение: материалы и инструменты. Правила безопасной работы на занятии.

^ Тема 2. Глина. Пластические свойства материала

Отличительные свойства глины: пластичность, податливость, готовность принять любую форму. Использование пластических возможностей материала в работе над формой: лепка из «куска», «пласта» и «жгутов». Использование пластических возможностей в декоре: «оттиск», «продавливание», «процарапывание», «налеп».

^ Тема 3. Каргопольская глиняная игрушка.

Мифологические образы каргопольской игрушки: птица Сирин, Полкан. Отличительные особенности орнамента и цветовой гаммы в работах народных мастеров Бабкиной У.И., Дружинина И.В., Шевелева В.Д.. Разнообразие форм, стилевые особенности, способы и приемы лепки. Импровизация по мотивам каргопольской игрушки.

^ Тема 4. Глиняные промыслы России.

Знакомство с керамикой Гжели, фигурными сосудами Скопина, Сомовской керамикой,

абашевской игрушкой. Искусство изразца на Руси. Лепные бумажные игрушки.

^ Тема 5. Папье-маше

Термин «папье-маше». История ремесла. Технология изготовления игрушки. Способы изготовления игрушки: а) формирование игрушки из бумажной массы, б) обклеивание кусочками бумаги. Создание скульптур по составленным эскизам.

^ Тема 6. Объемные изображения на плоской основе.

Использование рельефа. Барельеф. Горельеф. Работы из гипса и глины.

Тема 7. «Чудеса из теста»

Тестопластика. Создание фактуры поверхности. Оформление и склейка работ. Дополнительные материалы Лепка по образцу и по своим эскизам.

Тема 8. Современные материалы для лепки.

Пластилин, пластика. Работы из гипса. Роспись залитых форм.

Тема 9. Коллективная художественно-пластическая деятельность.

Создание коллективных панно, композиций из различных материалов.

Тема 10. Итоговое занятие.

Выставка работ по итогам года.

4. ^

Ожидаемые результаты

к концу 1 года обучения дети

должны знать:

- название материалов и их свойства;
- название и назначение инструментов, правила безопасности труда и личной гигиены;
- основные приемы и способы лепки;
- главные отличительные элементы орнамента в росписи каргопольской, дымковской и филимоновской игрушек;
- значение слов: керамика, палитра, линия, форма, объем, растительный и геометрический орнамент, ритм, композиция.

- технологию изготовления изделий из солёного теста;
- способы сушки, раскрашивания вылепленных работ;
- исторические сведения по развитию промыслов народной игрушки, мукосолек;
- способы замешивания соленого теста, изготовления цветного теста, сушки и запекания;
- должны уметь:
- организовывать свое рабочее место;
- использовать в своей работе различные способы и приемы лепки;
- пользоваться стекой и печаткой;
- пользоваться кистью, красками, палитрой;
- лепить несложную игрушку на основе традиционной, расписывать по образцам каргопольского, дымковского, филимоновского орнаментов;
- раскрашивать игрушки из глины и теста;
- составлять эскизы для работы;

К концу 2 года обучения дети

должны знать:

- правила безопасной работы, личной гигиены при работе с материалами и инструментами;
- отличительные свойства материалов;
- выразительные средства: объем, рельеф, форма и пропорции, линия, пластика и динамика, цвет;
- отличительные особенности глиняных изделий различных народных традиционных промыслов (каргопольская, дымковская, филимоновская игрушки, посуда Севера, керамика Гжели);
- технологию лепки и росписи глиняной игрушки;
- историю появления и развития лепки из солёного теста;
- основы композиции и цветоведения;

должны уметь:

- свободно пользоваться стекой, самостоятельно комбинировать различные способы и приемы лепки для достижения выразительности образа;
- использовать пластические свойства материала в работе над формой, декоре;
- выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем налепа или выбирания материала стекой;
- лепить глиняную игрушку, формовать простейшие изделия вручную на основе традиционных приемов, расписывать по мотивам каргопольского орнамента;
- приготовить глину и тесто для лепки;
- выполнять изделия по инструкционным картам, эскизам и рисункам;
- выполнять предметы мелкой пластики и объемы, декорировать, используя пластические свойства материала;

5. ^

Формы контроля.

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои.

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков:

- выставки детских работ в начале, середине и конце учебного года;
- открытые занятия;
- контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии.

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом оценки.

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка:

- высокий уровень (качество ярко выражено);
- средний уровень;
- низкий уровень.
- нулевой уровень (качество не проявляется).

Лист оценки.

№ Ф.И.О. Уровень

1. Умеет организовать рабочее место

2. Умеет пользоваться приспособлениями и инструментами

3. Применяет разные способы лепки (тянет из целого куска, примазывает части, делает налепы, заглаживает поверхность, сочетает орнамент с формой);

4. Умеет самостоятельно определить количество необходимого материала;

5. Владеет начальными навыками выразительного использования основных цветов, смешивает их.

6. Рисует элементы растительного и геометрического орнамента: точка, круг, прямая и волнистые линии, клетка, листок, колосок, травка;

7. Выбирает способы лепки в зависимости от формы;

8. Выполняет рельефный и гладкий декор для украшения изделий;

9. Использует известные средства выразительности (объем, рельеф, динамика пластики для достижения выразительного образа);

10. Использует пластические свойства материала для создания выразительной формы;

Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность педагогу оценить теоретические знания обучающихся.

Контрольные вопросы

1. С какими материалами работает художник?
2. Какие приемы работы с глиной ты знаешь?
3. Какие способы лепки игрушки ты знаешь?
4. Какие средства выразительности ты знаешь?
5. Почему керамическая декоративная плитка получила Название «изразец»?
6. Назови известные тебе виды глиняных игрушек.
7. Какие мастера глиняной игрушки тебе известны?
8. Какие цвета используются при росписи Каргопольской игрушки?
9. Какие инструменты и материалы используются при изготовлении глиняной игрушки?
10. Как изготовить цветное соленое тесто?
11. Назови способы сушки и запекания изделий из соленого теста.

6. ^

Список использованной литературы.

1. Анохин Ю., Минаева Н. В музее игрушек «МАЛЫШ» М.: 1986
2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: учеб.- метод. Пособие/Под. Ред. Т.Я. Шпикаловой. М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2000.- 272с.- (Воспитание и дополнительное образование школьников).
3. Горяева Н.А. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений. 2-е изд.- М.: Просвещение 2001.
4. Детям о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.- метод. Пособие: В 2ч. /Под. Ред. Т.Я.Шпикаловой.- М.: Гуманит. Изд. Центр Владос,2001.-ч.2.- 272с. - (Воспитание и дополнительное образование школьников).
5. Детям о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.- метод. Пособие: В 2ч. /Под. Ред. Т.Я.Шпикаловой.- М.: Гуманит. Изд. Центр Владос,2001.-ч.1.- 208с. - (Воспитание и дополнительное образование школьников).

6. Дедуник В.П. Орнамент «МАЛЫШ» 1990.
7. Жегалова С.К., Пряник, прялка и птица Сирин: Кн. Для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1983.-192 с.
8. Изольда Кискальт Соленое тесто. «АСТ-ПРЕСС» МОСКВА 2002
9. Каргопольская глиняная игрушка. Каталог. Каргополь 2006
10. Наина Величко. Энциклопедия 200 подарков. Роспись. М.: АСТ Пресс, 1999.
11. Основы художественного ремесла: Практ. пособие для руководителей школ. кружков/Под ред. В.А Барадулина. – М.: Просвещение, 1979. – 320 с., ил.,16 л. Ил.
12. Подарки для друзей: Поделки из природных материалов своими руками. – Смоленск: Русич, 2002. – 656с.
13. Рогозина Н. И. Бабушкины уроки. Художественный труд и изобразительное искусство в начальной школе. А.: Правда Севера, 1997. – 240с.
14. Халезова Н.Б. Синие маки. «МАЛЫШ» 1985
15. Чаянова Г.Н Соленое тесто. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. -144 с.: ил.
16. И. Силаева «Соленое тесто. Украшения, сувениры, поделки» изд. «Эксмо», М:, 2003.
17. Бельтюкова, Петров, Кард «Учимся лепить» изд. «Эксмо», М:, 2001.
18. Корнева «Поделки из бумаги» изд. «Кристалл», С-Пб:, 2002.
19. Данкевич «Лепим из теста» изд. «Кристалл», С-Пб:, 2002.
20. Н. Дегтерева, Т. Дегтерева «Умные поделки», М:, 1999.
21. В.С. Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина», изд. «Академия развития», Ярославль, 1998.

Каргопольская игрушка

Центром промысла северной игрушки Каргопольского района Архангельской области (Панфиловская волость Каргопольского уезда, Олонецкая губерния) была д. Гринево, где проживали мастера И.В. Дружинин и У.И. Бабкина. Игрушки каргопольских мастеров в большинстве своем были одиночными фигурками -

женские фигуры, изображения животных, а самыми распространенными были свистульки – утушки. Фигуры людей по-крестьянски мощные, коренастые, а также стоящие подобно людям, на двух ногах олени, медведи, птицы - то ли сказочные персонажи, то ли изображения ряженых. Много женских фигур с ребенком на руках, с корзиной, с птицей, т.е. занятых хозяйственными заботами. На них одеты нарядные народные костюмы - широкие юбки, пышные сарафаны, разнообразные головные уборы, кофты с крупными налепными пуговицами. Обобщенность форм, четкий выразительный силуэт, крупная лаконичная роспись делают их монументальными, несмотря на небольшие размеры (10-15 см). Все образы полны большой жизненной силы и внутренней значительности, выглядят непринужденными и самоуверенными.В XX веке промысел почти угас, но благодаря усилиям потомственного гончара Дружинина И.В. в 30-е годы прошлого столетия промысел возродился, игрушки попали в различные музеи. Классическая каргопольская игрушка в Санкт-Петербурге была представлена на выставке в Русском музее в работах легендарного мастера глиняной игрушки Ульяны Ивановны Бабкиной, перенявшей мастерство от своих родителей. Мне довелось получить большое удовольствие - посмотреть эти работы и заочно познакомиться с народной мастерицей, бабушкой Ульяной, которая лепила с шутками - прибаутками, разговаривала со своими игрушками и сочиняла сказки, одушевляла глиняные фигурки и сама радовалась им. После обилия виденных нами ярких и современных игрушек, эти не удивляли своей красотой, но притягивали своей непосредственностью и теплотой, воспоминаниями из детства - в них столько сказки, добра и уюта вместе с глубоким мастерством, что невозможно остаться равнодушным. Это характерные массивные фигурки коньков, мужичков с окладистой бородой, крестьянок; варьируются сказочные образы Полкана (кентавра) и птицы Сирин. Тематика игрушек разнообразна: это и постоянные персонажи для народной игрушки: конь, баран, олень, и более сложные групповые композиции - катание на санках, танцующая пара и другие образы.

Для каргопольских игрушек характерна упрощенная форма, монументальность, обобщающая передача образа, добродушный юмор, чувство материала. Основа фигур белая, т.е. красочная роспись наносится по предварительно выбеленной поверхности фигур. В цветовой гамме глиняной игрушки Каргополя преобладают зеленый, голубой, красный, черные цвета.Ранее использовались самодельные краски: мел, сажа, синька, а то и скобленая ржавчина, но они быстро стирались, поэтому красили лишь её "фасад" и наводили простой узор: точки, черточки, кресты, круги с крестом внутри, либо вписанные один в другой концентрические окружности с синей точкой в центре. Расписывалась игрушка по-разному: в мягких, приглушенных тонах, роспись узоров из вытянутых колец, крестов, гребешков коричневой, зеленовато-голубой, черной, красной красками, или – охрой и серебряной красками по черному фону. Белый цвет "сияющий белизной" сравнивался со светом, но не отраженным, а излучаемым изнутри, а потому забеленные юбки "бобок", символизирующие землю, плодородие, воспринимались как светоносные, лучезарные. Красный, "жаркий" цвет символизировал не только солнце, но и небесный огонь: солнце есть круг, наполненный огнем. Когда мастер считал нужным выделить какую-нибудь

скульптурную деталь, он сознательно использовал блеклую окраску. Обычны краски в тройном соседстве - черная, красная, серебрянная. В сочетании черной с белой, а также с малиновой получилась новая яркая и радостная гамма. Как правило, рубашки у мужчин и кофты у женщин - зеленые, а брюки и юбки черные, иногда - красные. Современные мастера используют при росписи темперу или гуашь на клею, но орнамент по трпадиции остается прежним - простой, стилизованный, напоминающий северную вышивку. Все детали имеют символическое значение: квадраты, треугольники, ромбы в разном расположении и сочетании означают то твердь земную, то небесную, символизируют распаханные и засеянные поля, заливные луга и даже указывают на сезоны, как считают некоторые специалисты. Геометрический белый или черный орнамент из кругов, прямых и косых крестов, полос, штрихов, овалов похож на древние солярные знаки. Круги, кольца и крестообразны ихображения – это знаки солнца: круговые изображения символизировали дневной и годичный бег солнца вокруг «Матери сырой Земли», а крест напоминал, что светит оно на четыре «сторонушки» и все времена года зависят от него. С культом солнца в славянской мифологии связывают коня и уточку: утром огнегривый конь возводил солнце на небосвод, а уточка прятала его на ночь в воду. Было еще представление о весеннем солнце в образе красивого юноши на белом коне – Яриле или по другим источникам Полкан – богатыре, полного сил и здоровья, который помогал людям хлеб растить и землю от врагов оберегать. Существовал обычай: на Ярилин день сажали на коня разъезжать по полям молодого, красивого юношу, чтобы хлеба были урожайными. Знаки плодородия земли - смыкающиеся скобки и дуги символизировали зерна и пашню. Глиняная баба в старинном наряде являла собой образ мира, а каргопольские глиняные фигурки женщин с двумя птицами в руках. напоминают хорошо известный сюжет по старинной северо-русской вышивке, где в центре сложной композиции на тему «встреча весны» находится изображение богини урожая и благополучия обязательно с двумя птицами в руках. В руках женских фигуроки дети, блюда с яствами или птицы. "Тетерка" - это жертвенная птица, образец земного огня и небесного солнца, а птицы всегда считались в народе предвестницами тепла и весны, они щебетом своим прогоняли с земли силы тьмы, несли свет и радость на счастье людям. Именно поэтому большинство глиняных русских игрушек, тесно связанные с весенними обрядами, воспроизводило изображения птиц и делалось со свистком - "голосом". Разнообразны и необычны наряды Каргопольских барынь: у одной - в широкополой шляпе и горжетке на руках птица, сложенная крендельком; у другой - шляпа, украшенная птицей, это - целое гнездо; третья - в шляпе, похожей на цилиндр, держит на руках не только птицу, но и собаку. Есть барыня с ребенком, с корзинкой, с медвежонком, с вазой. О роскошных шляпах простых северных баб мастерица Дружинина говорила: "Если лепят их с птицами- "тетерками", то "накладывают" на голову только широкую шляпу, которую расписывают, словно солнце: верх покрасят оранжево-красным, а на полях наведут полоски — лучи" (женское изображение с головой, увенчанной "солнцем" - Пятницы, встречается и в местной "досельной" вышивке, и в ткачестве, сохранивших древние славянские образы). По народным поверьям, от Пятницы зависели обильные роды земли, она покровительствовала женскому рукоделию и супружеству, к ней деревенские девушки, в традиционных обрядах, обращались с мольбами о женихе. С детства воспитывали уважение к "матери сырой земли", в образе этой незатейливой игрушки.Крестьянки и мужские фигуры изображались в повседневном труде: женщины несут корзину или блюдо с пирогами, нянчат детей, прядут, стирают белье, а мужчины - пахари, охотники, кузнецы, сеятели, кузнецы. Даже животные работают – козлы едут на санях, медведи работают в кузнице и др. Есть сюжты на праздничную тему – бражники в лодке, гармонисты в лодке и в кресле, бородатый старик играет на балалайке, танцующая «кадриль» пара и стоящий в стороне гармонист. Фигурки лепились упрощенно, чтоб выделить главное, налепных деталей мало. Например, руки у женщин полукруглые, иногда сливаются с телом или положены на бедра, протянуты на встречу или воздеты к

небу, они выполнены схематично и кисти рук непроработаны детально и даже не подчеркнуты орнаментально, их украшают лишь несколько поперечных мазков, и часто окрашены в зеленым или буро-красным цветом. Лицо тоже чаще является условным отображением, часто обнажена грудь, на шее у баб нарисованы бусы или мониста с подвесками подобие лучей. В убранстве юбки подчеркнут передник с плотным орнаментом. Скульптурки животных лепятся обычно из одного куска глины. Коня отличают широко расставленные конические столбики ног, крутой изгиб сильной шеи, мощная грудь, маленькая голова со стоящими ушками. У лошади в упряжке есть уздечка и сбруя, а если она на воле, то на ее боках большие буро-красные круги и кресты (такая же роспись у коровы, оленя и спинах птиц), грива лошади пишется росчерком красных и черных линий, хвост – черными. Корову отличает широкая грудь, толстая шея, вытянутая морда и серповидные рожки, лося – крепкая шея, небольшая голова (морда вытянута вперед, рот приоткрыт) и ветвистые рога с небольшими ушками, оленя – ветвистые рога с небольшими выступами – отростками (олень в старославянской мифологии был олицетворением неба). В каргопольских игрушках мастеров нашего времени, сохраняются ли традиционныепредпочтения и каргопольские сюжеты, или появляются многофигурные современные композиции в особом исполнении, в игрушках по-прежнему остается тепло, уют и естественность, что подтверждает силу русского народного искусства.

Дымковская игрушка

Самой большой известностью и любовью в нашей стране пользуются дымковские (вятские) глиняные игрушки. Этот промысел возник в селе Дымково, расположенного недалеко от города Кирова, где отличные залежи глины и песка. Промысел развивался от примитивных простых игрушек и свистулек к декоративной скульптуре, многофигурным сложным жанровым композициям на темы городской жизни с элементами архитектуры (домики, карусели) и пейзажа. В ассортименте игрушек, кроме женских фигурок - модниц, барынь, кормилиц (они же со временем обновлялись в образах воспитательниц в детском саду, учительниц, колхозниц и т.д.), красавцы индюки, кони, козлы и олени, различные жанровые сценки, хороводы, музыканты и др. скульптурные композиции. Происхождение промысла связывалось с майским народным праздником "свистунья" (прежнее название - «свистопляска»), когда по всей округе раздавались трели и свист ярких, веселых глиняных свистулек, которых в качестве товара к ярмарке грудами готовили дымковские игрушечницы. Эта игрушка отличается особым стилем и колоритом, она красочна и богата деталями, всяческими украшениями, отличается теплотой и естественностью форм. Так, например, женские фигурки в расширяющихся книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах — кокошниках, (няньки, кормилицы, барыни, водоноски) отличаются выразительными деталями: нарядные прически, роскошные головные уборы, оборки на рукавах, передниках, пелеринки, муфты, зонтики, сумочки и др. характерные детали. Традиционные в дымковской игрушке всадники, петухи и другие скульптурки расписываются ярко и фантастично: индюк с пышным веерообразным хвостом, конь в ярко-синих яблоках-кругах, у козла красные с золотом рога. У разнообразных свистулек (всадники, птички, кони с одной, двумя и тремя головами, козлы, бараны, фигурки военных и т. д.) лепят более тщательно только верхнюю переднюю часть фигуры. Во всех этих наивных и красочных образах воплощены присущие русскому народу черты - простодушие, удаль, оптимизм и склонность к сказочной, песенной интерпретации действительности.

Праздничный облик игрушек создается росписью по меловому белому фону, в основе росписи - геометрический орнамент и яркая, контрастная цветовая гамма, дополняемая наклеенными кусочками золотистой фольги. Игрушки покрывали ослепительно белым слоем мела, разведенного на снятом молоке, а затем по этой побелке сухими анилиновыми красками растертыми на яйце, разведенном уксусом или перекисшим квасом, выполняли яркую многоцветную роспись (4—8 цветов). В настоящее время используют гуашевые краски, разведенные на яйце и др. краски. В прошлом кисточка была самодельной из продернутого холщового лоскута, намотанного на палочку, пятна наносили торцом ровно срезанного прутика, теперь употребляют колонковые или хорьковые кисти.

Яркая и своеобразная роспись представляет собой крупный геометрический узор, сочетающийся с гладкоокрашенными частями. Особенно разнообразно и нарядно орнаментируют юбки, фигуры животных. Цвета росписи сочетаются по принципу контраста и взаимного дополнения; многоцветие подчеркнуто присутствием белого и черного цветов и дополнено блестящими квадратиками сусального золота (теперь— медный поташ), наклеенными на головные уборы и воротники дам, эполеты и кокарды военных, пышные хвосты индюков и т. д. В росписи игрушек используются яркие цвета: синяя, красная, желтая краска дополнялись кусочками золотой и серебряной потали.

Современная дымковская игрушка отличается особой пластикой, разнообразием форм и сюжетов, росписью. Значение дымковской игрушки давно уже не игровое. Это — народная декоративная скульптура, которая прекрасно вписывается в современный интерьер и не просто его украшает, а всегда несет активный положительный эмоциональный заряд, обеспечивая ее высокую популярность и не только в России.

Хлудневская игрушка

Хлудневские игрушки представляют собой многофигурные композиции, состоящие из нескольких элементов, которые лепятся отдельно, а затем присоединяются друг к другу, вырастая из единого ствола, олицетворяя сильное, плодоносное «древо жизни». Скульптурные композиции: «петушки – соловьи», коники, медведи, собаки и др. зверюшки, человечки, цветы и листья древоподобны, так как наполнены прорастающими ветками, цветущими ягодами и птицами. Свистульки напоминают сказочные существа, где есть ветви с гнездами, сучками и дуплами, откуда выглядывают зверюшки или птички. В хлудневских куклах ярко читаются детали калужского народного костюма, так как используется типичное цветосочетание красного, малинового, зеленого цвета. Глина после обжига приобретает белый или розовый цвет. Почти все хлудневские игрушки - свистульки снабжены свистком с несколькими отверстиями. Спрятан он, то в хвосте коня, то представляет собой сучок, на котором примостилась кукушка или гнездо птенцов, а иногда он нелепо примазан торчком к колоколу юбки куклы или к шинели солдата. Кроме свистулек, у хлудневских мастериц есть грематушки - полый цилиндр с глиняными шариками внутри или грематушка сделана в виде куклы, в колоколе юбки которой замурованы небольшие глиняные камешки, которые после обжига, превращаются в звонкие шарики. Есть небольшие игрушки-свистульки (около 7-8 см), имеющие устойчивую традиционную

форму - коленообразное изогнутое тулово свистка, в одном конце которого – отверстие для свистка, а на другом – одна или несколько глиняных фигурок. Обычно это птичка - соловей, а вернее кукушка – самый распространённый мотив хлудневской пластики, или же голова солдатика, всадника или лошадки, курочка, кавалер с барышней.

Искусство хлудневских игрушечниц, как и всё народное творчество, анонимно и потому у каждой мастерицы собственные изделия особенные. Так, у Тасенковой Ксении Алексеевны «бабы», «всадники», свистки средних пропорций, грубоватой лепки, двухцветной раскраски с полосками. У Манушичевой Елены Дмитриевны – небольшие сюжетные композиции – «бабы-грематухи», «собаки», свистки с лепкой основательной, скульптурной, с расписью в один-два цвета, иногда украшены точками по контуру.

У Трифоновой Аграфены Фёдоровны – многофигурные композиции: «баба с близнецами», «лиса с петухом», «лиса с лисятами», «медведь с медвежатами»; у нее же впервые появилось знаменитое хлудневское «дерево». Роспись хлудневской игрушки близка к росписи филимоновской и сапожковской мелкой пластики (те же полоски, чередующиеся по цвету и перемежающиеся с белыми, незакрашенными линиями). Палитра цветов яркая: красный, малиновый, синий, зелёный, реже – жёлтый.

Жбанниковская (Городецкая) игрушка

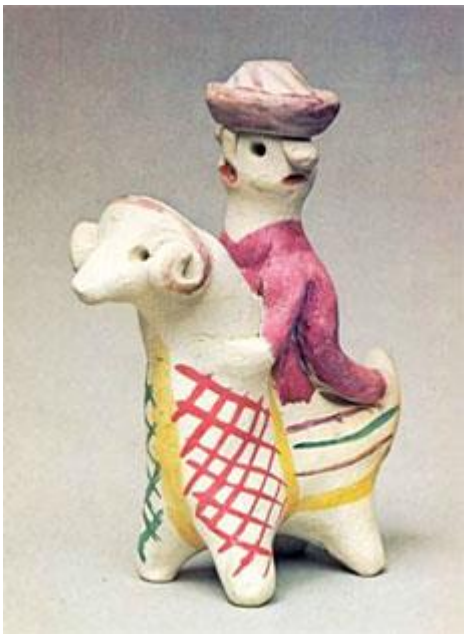

Промысел Жбанниковской игрушки возник в начале XX в в деревнях Жбанниково, Рыжухино, Ромпино и др. Городецкого района Нижегородской области, центром изготовления глиняных игрушек традиционно считается деревня Жбанниково. Местная глиняная свистулька «дудка» получила известность в 1930-е гг., а имя мастера Лариона Трифоновича Потатуева неотделимо от городецкой глиняной свистульки. Причудливое, яркое сочетание красок в росписи Жбанниковской игрушки создается использованием темной эмалевой краски – красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего цвета в качестве фона для тулова игрушки, по которому наносятся пятна светлых тонов. Отдельные детали фигур (рога, уши, копытца, конец хвостика - свистка, у птиц – гребешки) "серебрятся" алюминиевым порошком, после чего тычком наносится несколько пятен эмалевой краской другого цвета (красные пятна по желтому фону, молочно-белые по красному и т.д.). Иногда расписывают эти игрушки «под Хохлому». Главная особенность Жбанниковских фигурок в том, что основательное туловище всех фигурок напоминает глиняную пирамиду на трех ногах-основах.

В Городце на Волге - известном центре деревянной «городецкой» резьбы, глиняные игрушки создавались мастерами с выдумкой — фантазией и безукоризненым вкусом — всевозможные лошадки, барыньки, петушки — свистушки, а также более сложные работы: копилки в виде домиков-башенок, веселых котов или рыб — русалок. Вот как описывает происхождение сюжетов земляк городецкой игрушки Расторгуев Евгеений Анатольевич: «Сюжеты беру из своего городецкого детства, когда по нашим зеленым улицам водили медведей, которые «ломалим комедию», показывая, как баба ходит за водой или как парень ухаживает за молодкой. На ярмарках были борцы — бахвалы, вызывающие из толпы любителей померяться силой. свистуны — зазывалы весело гудели на разные лады, играли гармошки: маленькие тальянки и ливенки, миниатюрные. со

спичечный коробок, гармошки-пищалки и басовитые баяны. В небе кучились белые «скульптурные» облака, плотные, точно круглые хлеба, или звонкие горшки и плошки из тои же керамической глины».

Орловская (Курская) игрушка

Орловская глиняная игрушка создавалась в Курской области. Ее персонажи олицетворяют героев русских сказок, которые обладают способностью перевоплощаться, оборачиваясь то волком, то медведем, то птицей. В древнерусских весенних и летних магических обрядах, связанных с культом солнца, принимал участие всадник - мужчина, одетый в женское платье (это — оборотень, перевертыш), а у знаменитого «збручского идола» четыре лица, обращенные к четырем сторонам света. Все эти черты в какой-то степени отражены в игрушках – скульптурах народного мастера из Курской области (автора «Перевертыша»), представленного на фото.

← Вернуться к статье Игрушки из глины

Плешковская игрушка

Плешковский промысел зародился в д. Плешково (Ливенский район Орловской области) в 17 веке и стал одним из древнейших промыслов центра России. По преданию вокруг деревни стояли леса, а в этом месте из-за скудости земли образовалась “плешь” — плешина, оттого и название осталось — Плешково. Глина в этих местах замечательная: сверху — желтая, поглубже — серая, а еще поглубже - белая с искорками блестящих вкраплений слюды, легкая в работе, розовая после обжига изделий. Исстари лепили плешковцы на гончарном круге посуду: кубаны для молока и кваса, а для души и для продажи на ярмарке изготавливали игрушки - свистульки. “Посуду делали, что звон”, — вспоминают старожилы, «а детям на потеху да себе на радость делали свистульки с чистыми звонкими трелями». Расписывают игрушку в две краски: красную — зеленую, красную — синюю, поверхность изделии покрывают круглыми и овальными пятнами. История сохранила имена самобытных игрушечниц Ольги Даниловны Малютиной, Александры Михайловны Иваниловой. Продолжают традиции плешковского промысла ученики А.М. Иваниловой народные мастера Александр Викторович Фролов, Наталья Николаевна Фролова и их дети. Работы этих мастеров можно увидеть в музеях, на выставках народного искусства, на фестивалях и фольклорных праздниках. Мастера из поколения в поколение лепят завещанную им предками форму, лишь слегка видоизменяя ее, наделяя новым смыслом. Плешковская миниатюра является патриархальной, самобытной, так как ей удалось сохранить удивительную простоту и монументальную форму.

Чернышенская игрушка

Деревня Чернышено расположена не далеко от города Новосиля (одного из древнейших на Орловской земле) — один из загадочных и малоизвестных игрушечных центров в России. Долго считалось, что промысел в Чернышено прекратил свое существование в 30-х гг двадцатого века, в действитльности игрушки в деревне Чернышено лепили вплоть до конца 50-х гг. Живописная деревенька издавна славилась своими мастерицами—игрушечницами из крепостных. По сложившейся традиции промысел был женским, а поскольку крестьянка ничего не получала на свои расходы от мужа, то пользовалась вырученными средствами от продажи молочных продуктов, пряжи, холста и игрушек на весенних ярмарках и во время праздников.

Глина в этих местах необычная - вязкая, ее заготавливалий впрок весной и хранили в погребе или в др. холодных местах. Готовые игрушки сушили на верхушках печей и обжигали в общем горне. Раскрашивали их минеральными и анилиновыми красками птичьим пером.

Сюжеты чернышенских игрушек традиционны и связаны с верованиями и обрядами, они носили в себе знаки тотемов и богов.Часто изображались в виде новосильских крестьян, коньков, птиц. Образ кукушки связан с обычаями и поверьями предков: кукушка — "божья" птица, вещая — предвещала сроки жизни и смерти, а также судьбу человека и природных явлений. Кукушка представляла собой птичий образ женского божества, наделенного тайной силой пророчества (культ бога Рода), что оказало влияние на роспись остальных игрушек, напоминающую ее оперение, — коньков — свистунъков, коровок, барашков, всадников, кукол — все они также обильно украшены чередующимися полосками. Формы коньков — свистуньков (так называли всех животных) весьма условные: приземистые, неуклюжий вытянутый корпус, маленькие ножки — бугорки, вытянутые шеи и крошечные упрощенные головки, скорее напоминающие доисторических динозавров. Особенно хороши чернышенские куклы—барыни, кормилки, их головные уборы и роспись одежды напоминает костюмы конца XIX начала XX вв.

Лучшие мастерицы чернышевской игрушки: Чумичева П.П, Фомина МЛ., Клинина П.П., Аленкина Т.П., в послевоенное время - Афанасова А.Х. и Шеляева ЕД.

Возрождением чернышенского промысла занималась народный мастер Фролова Наталья Николаева и ее дочь Аня.

Воронежская игрушка

Воронежские игрушки — барышни в обычных нарядах, в «рогатых» головных уборах и кокошниках, волхвы на трехглавом коне, обереги. Особенных барышень отличают ни на какие другие стили и промыслы не похожие головные уборы, условно называемые капорами, со спирально закрученными концами. В росписи игрушек используются яркие краски, условные изображения спирали, как символ жизненной силы, плодородия, союза земли и воды, а также солярные знаки солнца и воды. Воронежские игрушки лепят из белой глины, обжигают, а затем расписывают полупрозрачными красками, точками и кружками,

прямыми и пересекающимися линиями, большими крестами. Женские фигурки изображались словно древние изваяния: высокие, столбообразные, с маленькими головками и глубокими дырочками глаз, как на представленном фото.

← Вернуться к статье Игрушки из глины

Ковровская игрушка

Ковровская игрушка родилась во Владимирской области (Ковровский уезд) на берегах реки Клязьмы, богатой месторождениями уникального природного материала - красной и голубой глины, где широко развивался гончарный промысел. Наряду с глиняной посудой мастера изготавливали традиционные фигурки - свистульки животных, птиц и зверей. Изделия мастеров-игрушечников отображали простолюдинов и многообразные сценки их русского быта, а также персонажи русских сказок.

Во второй половине XIX века с расширением торговли и развитием технического прогресса гончарный промысел получил новое развитие. Основной акцент был сделан на производство посуды: готовые изделия из голубой глины покрывались суриком, а красная глина стала использоваться исключительно для выделки дна посуды. В дополнение к производству посуды небольшими партиями изготавливались игрушки, которые в ту пору не отличались высокими художественными достоинствами и предназначались для удовлетворения невзыскательных вкусов крестьян и городских мещан. Лишь спустя столетие, возникли условия для возрождения на Ковровской земле традиционного промысла в новом его качестве. Красочность, самобытность, тщательная проработка деталей и утонченная роспись ковровских игрушек дала им новую жизнь. В настоящее время она заслуженно встала в один ряд с лучшими художественными промыслами России.

← Вернуться к статье Игрушки из глины

Кожлянская игрушка

Кожлянская игрушка зародилась в д. Кожля Курской области. Мастерицы кожлянской игрушки - Валентина Венедиктовна Ковкина, однофамилица ее -

Ульяна Ковкина и Ольга Дериглазова. Их отличие от других глиняных игрушек в том, что это, прежде всего, игрушка - свистулька. Лепили её с музыкальной части из Дроняевской синей глины. После обжига глина изменяет цвет на белый и, если Дымковскую игрушку мастера подбеливают, подкрашивают, то Кожлянскую – нет. Ещё одна отличительная черта игрушки из Кожли – на ней нет “налепов”, то есть отдельно сделанных деталей, прилепленных на игрушку. Фигурки игрушек разнообразны - это барыни всадники на конях и множество зверюшек. Весной игрушками-свистульками прогоняли зиму и закликали солнышко. Традиционно Кожлянскую игрушку расписывали фиолетовым, красным, жёлтым, зелёным цветом.

Романовская игрушка

Романовская игрушка.
1910-1920 гг.

В с. Романово (близ Липецка) на берегу реки Воронеж родилась романовская игрушка. По историческим сведениям в XVI веке близкий родственник царя Михаила Фёдоровича Романова Иван Никитович построил на городище острог, и селение стало называться городом Романов. В XVIII веке город был преобразован в село Романово (ныне Ленино). Местность была богата залежами разнообразной глины (белой, чёрной, красной и жёлтой), которая использовалась для изготовления посуды: горшков, крынок, мисок, ложек и др. Романовская посуда ценилась: ее охотно покупали в городе и окрестных деревнях, торговали ею на базарах и ярмарках в селе Боринское или уездном городе Липецке.

Для души мастера лепили и глиняные игрушки, в основном со свистками – свистульки (наиболее ранние датируются концом XIX века). Эти игрушки-свистульки стали по местности называться «романовскими». Для их изготовления использовали чёрную глину - наиболее прочную и послушную в руках. Обжигали игрушки в горнах.

Для романовской игрушки характерен интерес к жанровым композициям и, если композиции глиняных игрушек повторяются в разных русских губерниях,то есть сюжет, который принадлежит только романовской игрушке - запряжка в один конь. Это самая раритетная композиция. В типичных сюжетах русского народного искусства катанье в санях отображает праздничные гуляния, а в романовской - военный с дамой и сани с запряжкой в один конь. Фигурки соединены в композицию на узком длинном основании, сама форма которого напоминает полозья и символизирует быстрый бег саней. Впечатление лёгкости создает и красивый цвет бледно-жёлтой поливы. Композиция лаконична и проста по исполнению. С помощью налепов, дырочек, насечек, защипов и

элементов гравировки мастерами переданы необходимые детали лиц, одежды и причудливых головных уборов. Мастера по традиции изображали людей в анфас, а зверей – в профиль: конь красив по силуэту; седоки же в санях явно рассчитаны на фронтальную точку зрения. Романовская игрушка имеет цвет солнца, просвечивающего сквозь осенние листья, и оттого создаётся впечатление лёгкости, «глиняная» тяжеловесность уравновешена мягкостью и округлостью объёмов, нарядным декором и раскраски в два-три цвета.

Интересен образ птиц и животных в игрушках. Особенность их декора — ритмичный орнамент из глубоких, как бы рубленых борозд, ложащийся то поперечными штрихами на большие рога коровы, то косыми полосками на бороду козла. Фантастическое зрелище — липецкие глиняные птицы. Они совершенно непохожи на скромные свистульки, театрально богаты в своих нарядах и пышном оперении, которое полукружьями расстилается по земле. Зачастую значительны по размерам: их длинное туловище лежит на земле, опираясь спереди на две короткие толстые ноги, а массивная шея несёт небольшую голову, иногда увенчанную высоким гребнем у курицы или украшенную челкой у утки.

Традиционный образ Берегини в романовской игрушке наделен чертами местного колорита: женская фигура - романушка одета в народный романовский костюм: красная кофта, яркая юбка, пестрые разноцветные атласные ленты, ряды блестящих бус. В Липецке сохранилось выражение «как романушка», то есть безвкусно, пёстро одета.

Среди «романушек» есть традиционный силуэт Сирина – птицы счастья. Образ Сирина восходит к древнегреческим сиренам, полуптица-полуженщина, которая зачаровывает людей своим пением. По славянской мифологии, чудесная птица является лишь счастливым людям, и только они могут услышать её прекрасное пение.

Еще среди «романушек» ещё множество разнообразных образов: царственные индюки, петухи с гребнем-полусолнцем, быки с тонкими полосками «инея», утки с целым ожерельем утят, танцующие медведи, всадники-«казаки» и другие сюжетные сценки. В романовской игрушке насчитывается всего более сорока сюжетов: от самого простого свисточка – летящего жаворонка, до композиции – тройки. Часто мастера лепили романовские образы домашних животных: уток, коров, баранов и коз.

Игрушка-свистулька Бык.
В. Маркин

Потомственные народные мастера - игрушечники – Иван Федорович Гункин (его сюжеты

стали классикой ремесла), Виктов Васильевич Маркин (занимался возраждением романовской игрушки). В 1995 году романовская игрушка вышла на российский уровень. Участвуя в I всероссийском фестивале народной игрушки в Туле, Виктор Маркин за свои работы был удостоен диплома первой степени. Далее были выставки, фестивали, мастер-классы…игрушки побывали на фестивале в дни празднования 850-летия Москвы, на выставках в Италии, Китае и других странах. Лучшие работы мастера хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга, Государственном Российском Доме народного творчества в Москве, музеях России и за рубежом (Франция, Италия, Израиль, Польша, Китай). В 1998 году Виктор Маркин получил звание народного мастера России. Его ученики - Ольга Волокитина, Анастасия Короленко и Снежанна Ильина признанные народные мастера России. Династию Митиных можно считать долгожителями игрушечного ремесла. Они смогли свои знания, секреты и навыки сохранить и пронести через три столетия до наших дней.

2010 год для романовской игрушки стал судьбоносным. На московской IX Всероссийской выставке народных художественных промыслов России «Ладья-2010» игрушка покорила своим изяществом и певческим голосом Москву и нашла своих почитателей. Мастера «Дома романовской игрушки» представили огромных размеров изделия из глины – «Романушку», «Петуха» и «Индюка». Все работы были заявлены в книгу рекордов Гиннеса. На Родине игрушки проходят традиционные фестивали романушки. Романовская игрушка пользуется неизменной популярностью как в России, так и за рубежом.

1 год обучения

В течение первого года обучения учащиеся должны научиться пользоваться стеками, почувствовать свойства пластических материалов, приобрести первых навыки работы с натуры, построения композиции на основе наблюдения природы и предметов быта.

Тема 1. Вводная беседа. Предмет – лепка. Оборудование и материалы, порядок работы. Понятие «композиция» в скульптуре. Круглая скульптура и рельеф.

Тема 2. Композиция на свободную тему.

Задачи: Выявить наклонности у детей и уровень их подготовки.

Материалы: пластилин, стеки или палочки, рабочая дощечка.

Тема 3. Основные приемы лепки.

Задачи: Познакомить детей со свойствами материала, научить детей формообразующему движению – раскатыванию, скатыванию, сплющиванию, оттягиванию, отщипыванию, вдавливанию, присоединению.

Материалы: пластилин, рабочая дощечка.

Тема 4. Лепка предметов простой формы. Овощи, фрукты, грибы, гусеница и т.д.

Задачи: Познакомить с понятием объемности предметов; представление о пропорциях и характере предметов.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

Тема 5. Лепка сосудов округлой и цилиндрической формы.

Задачи: Научить детей делать сосуд путем выбирания пластилина стекой из шарообразной и цилиндрической формы; украшение узором.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

Тема 6. Лепка посуды способом кругового налепа.

Задачи: Познакомить с новым способом изображения посуды – из колец; научить передавать особенности формы, творчески подходить к выполнению задания. Самостоятельно придумать форму посуды. Закреплять умение пользоваться мокрой тряпочкой, отглаживать поверхность изделия.

Материалы: пластилин, глина, стеки, мокрые тряпочки.

Тема 7. Декоративные композиции: «Торт», «Пряник», «Поднос».

Задачи: Научить ритмично украшать округлую плоскую форму, дать понятие о декоративном рельефе.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

Тема 8. Декоративные композиции «Птица», «Рыба».

Задачи: Декоративная переработка форм, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления.

Материалы: пластилин, стеки, глина, дощечки.

Тема 9. Декоративные композиции по литературным произведениям. «Сказка о золотой рыбке», «Колобок» и т.д.

Задачи: Освоение рельефной лепки на картоне.

Материалы: пластилин, стеки, мокрые тряпочки.

Тема 10. Лепка по представлению: «Забавные зверюшки».

Задачи: Учиться самостоятельно изображать животных, пользуясь знакомыми способами лепки: скатывание, вдавливание, присоединение.

Материалы: пластилин, соленое тесто, стеки, дощечки.

Тема 11. Орнаментальный рельеф.

Задачи: Дать понятие о рельефе, развить способность создавать цельную композицию; познакомить учащихся с русскими изразцами. Выполнить растительный или геометрический орнамент на глиняной плитке.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

Тема 12. Композиция «Игрушка» с последующей росписью.

Задачи: Познакомить детей с произведениями народного творчества; дать сведения о народной игрушке, показать последовательность ее изготовления.

Материалы: глина, пластилин, стеки, дощечки, мокрые тряпочки, гуашь или акриловые краски, кисти.

Тема 13. Композиция «Сказка». Заключительная коллективная работа.

Задачи: Выяснить степень усвоения материала учебного года; выявить смысловую связь изображаемых фигур, развить умение передавать характер персонажей средствами скульптуры.

Материалы: пластилин, соленое тесто, глина, стеки, дощечки, мокрые тряпочки.

2 год обучения

Программа второго года обучения рассчитана на развитие навыков и умений в работе с пластическими материалами. Изобретательная деятельность значительно совершенствуется, прежде всего, более законченной становится форма вылепленных предметов, уточняются пропорции. Одновременно углубляются знания учащихся.

Тема 1. Композиция по летним впечатлениям. Выполнение одно-двухфигурной композиции.

Задачи: Развитие наблюдательности, образной памяти, умения выразить то, что особенно заполнилось.

Материалы: пластилин, глина, стеки, дощечки.

Тема 2. Декоративная композиция «Сказочная птица».

Задачи: Научиться самостоятельно придумывать образ сказочной птицы, передавать форму, пропорции и характерные детали, умение создать образ, используя знания и умения при украшении предмета налепами и росписью стекой.

Материалы: глина, пластилин, мокрые тряпочки, стеки, кисти, гуашь или акриловые краски.

Тема 3. Декоративная ваза с фруктами, овощами.

Задачи: Учить детей проявлять самостоятельность в выборе темы и творчество при выполнении ее. Использовать опыт в отборе форм, украшений и способов лепки.

Материалы: глина, пластилин, стеки, мокрые тряпочки.

Тема 4. Декоративная композиция «Орнамент». Лепка пластины (10*10*2), орнаментальная роспись гуашью.

Задачи: Пояснения понятия «орнамент», подбор гармонического сочетания цветов.

Материалы: глина, пластилин, стеки, гуашь, кисти.

Тема 5. Лепка декоративных пластин, с последующей росписью.

А) Лепка пластины путем наложения формы на основу.

Задачи: Научить новому способу лепки, путем наложения формы на основу.

Материалы: пластилин, стеки, мокрые тряпочки, дощечки.

Б) Лепка пластины путем выбирания пластины с основной формы.

Задачи: Научить новой технике лепки путем выбирания пластилина стекой.

Материалы: пластилин, стеки, мокрые тряпочки, дощечки.

Тема 6. Композиция «Волшебная фантазия».

Задачи: Найти большую форму изображаемого, развить фантазию, освоить художественные приемы декора.

Материалы: пластилин, соленое тесто, стеки, гуашь или акриловые краски, кисти.

Тема 7. Этюд животного с натуры.

Задачи: Развить у детей наблюдательность, умение подмечать характерное движение, позу; навык быстрой прокладки фигуры животного, пластического решения наброска с учетом кругового обзора.

Материалы: пластилин, соленое тесто, стеки, дощечки.

Тема 8. Этюд фигуры человека с натуры.

Задачи: Дать понятие о пропорциях человека; первоначальные навыки передачи движения.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки, мокрые тряпочки.

Тема 9. Сюжетная лепка. «Курочка и цыплята», «Маша и медведь», «Конь с наездником».

Задачи: Научить учащихся задумывать и изображать лепные композиции из 2-3 предметов; учить творчески подходить к решению сюжета.

Материалы: пластилин, глина, стеки, картон, мокрые тряпочки.

Тема 10. Композиция «Сувенир». Изготовление небольшого размера декоративных фигурок людей или животных, с последующей росписью.

Задачи: Дать понятие о декоративности. Закрепить знания, полученные на предыдущих занятиях, добиться завершенности проработки формы.

Материалы: пластилин, соленое тесто, стеки, глина, дощечки, гуашь, кисти.

Тема 11. Орнамент из сочетания растительных и животных форм с последующей росписью.

Задачи: Вписать орнаментальный мотив в квадрат, освоить технические приемы лепки рельефа и росписи.

Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти, мокрые тряпочки.

Тема 12. Композиция «Человек и животное». Итоговая работа.

Задачи: Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний и умений, полученных за два года обучения.

Материалы: пластилин, соленое тесто, глина, стеки, дощечки.

3 год обучения

Программа третьего года обучения рассчитана на усовершенствование всех полученных ранее навыков и умений. В основе этого года обучения лежит знакомство учащихся с народными художественными промыслами, которые связаны с декоративной пластикой.

Тема 1. Лепка на тему: «Покажем мамам, что мы умеем лепить». Декоративные украшения.

Задачи: Вызвать интерес у учащихся к занятию, выяснить, как дети пользуются ранее освоенными способами лепки.

Материалы: пластилин, соленое тесто, иголка, стеки, нить, дощечки.

Тема 2. Вводная беседа о декоративно-прикладном народном творчестве.

Задачи: Познакомить учащихся с народными художественными промыслами, которые связаны с декоративной пластикой (народной игрушкой, декоративной посудой и др.). Известные центры народных художественных ремесел России.

Тема 3. Дымковская игрушка с последующей росписью. «Лошадка», «Петушок», «Уточка» и т.д.

Задачи: Передать выразительные особенности игрушки, передать пластику перехода одной части к другой. Отличительные особенности росписи дымковских игрушек, тематика игрушек.

Материалы: пластилин, глина, стеки, мокрые тряпочки, гуашь, кисти.

Тема 4. «Барыня», (дымковская игрушка).

Задачи: Передать выразительность куклы, уметь пользоваться во время лепки деталей налепами, украсить куклу.

Материалы: глина, пластилин, стеки, мокрые тряпочки, гуашь, кисти.

Тема 5. Знакомство с декоративной посудой и ее роспись.

Задачи: Знакомство учащихся с декоративной, художественно оформленной посудой. Умение создавать посуду в каком-либо определенном стиле. (Гжель, Хохлома и т.д.)

Материалы: пластилин, глина, стеки, мокрые тряпочки, гуашь, кисти.

Тема 6. Вводная беседа о Каргопольской игрушке.

Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в росписи игрушки, с тематикой.

Тема 7. «Козлик», «Конь», «Олень» (по каргопольской игрушке)

Задачи: Познакомить с последовательностью изготовления игрушки, научиться передавать пластику и форму игрушки научиться лепить пластическим способом из одного куска глины или пластилина туловище, шею и голову.

Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.

Тема 8. Вводная беседа о Филимоновской игрушке.

Задачи: Знакомство с Филимоновской игрушкой. Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в росписи игрушки, с тематикой.

Тема 9. «Танцующая пара», «Петушок», «Уточка» (филимоновская игрушка).

Задачи: Показать традиции изготовления филимоновской игрушки в трактовке формы и росписи.

Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.

Тема 10. Вводная беседа о Калининской игрушке.

Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в росписи игрушки, с тематикой.

Тема 11. «Матрешка» (по калининской игрушке)

Задачи: Передать форму и пластику в игрушке, показать особую гамму цветов в росписи.

Материалы: пластилин, глина, стеки, гуашь, кисти.

Тема 12. Вводная беседа о Богородской игрушке.

Задачи: Познакомить учащихся с историей промысла, с характерными отличиями в росписи игрушки, с тематикой.

Тема 13. «Мишка» (Богородская игрушка)

Задачи: Учить самостоятельно проявлять творчество на заданную тему и на основе знаний о Богородской игрушке создавать образ медведя в динамике.

Материалы: пластилин, глина, стеки, дощечки.

Тема 14. Композиция «Веселая ярмарка». Выполнение многофигурной композиции. Экзаменационное задание.

Задачи: Развитие образного мышления у учащихся, способности передать характер веселой, праздничной атмосферы. Закрепление всего пройденного в году.

Материалы: пластилин, глина, стеки, дощечки, гуашь, кисти, мокрые тряпочки.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое обеспечение:

предметы декоративно–прикладного искусства, в частности художественные изделия народных умельцев, а также работы преподавателя;

методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом;

открытки, специальные журналы и книги;

видеоматериалы о народном декоративно-прикладном творчестве.

Материалы: глина, пластилин, солёное тесто, доски, стеки, блюдца для воды, тряпочки, краски, кисти.

Техническое оснащение: столы, стулья, подиумы, доска, шкафы и полки для работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аракчеев Ю., Хайлов Л. Чудеса из глины. – М., 1980.

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л., 1975.

Ватагин В. Изображение животного. Записки анималиста. – М., 1957.

Горичева В., Нагибина М. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – Ярославль, 1998.

Морозова О. Волшебный пластилин. – М., 2007.

Фирсова А. Чудеса из соленого теста. – М., 2008.

Халезова Н. Народная пластика и декоративная лепка. – М., 1998.