

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Департамент искусств и дизайна

Тройнич Ольга Юрьевна

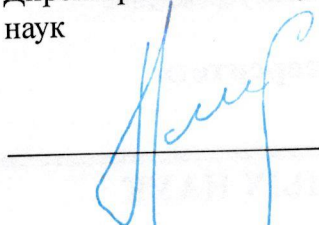
**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТЫ С ПЛАСТИЛИНОМ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки (специальности) 54.04.02 «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»
Магистерская программа «Организационная деятельность в декоративно-
прикладном искусстве и народных промыслах»

г. Владивосток
2018

В материалах данной выпускной квалификационной работы не содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, подлежащие экспортному контролю.

Директор Школы искусств и гуманитарных наук

Ф.Е. Ажимов

«20» июня 2018г.

Защищена в ГЭК с оценкой

Секретарь ГЭК

подпись

И.О.Фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

Автор работы _____
(подпись)

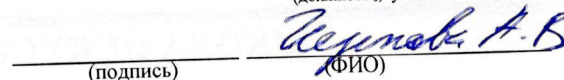
« 20 » июня 20 18 г.

Консультант (если имеется)

(подпись) (ФИО)

« 20 » июня 20 18 г.

Руководитель ВКР к.искусствoved. доцент
(должность, ученое звание)

(подпись) (ФИО)

« 20 » июня 20 18 г.

Назначен рецензент Руководитель Центра
худ. и в-ва, истории (ученое звание)

(фамилия, имя, отчество)

«Допустить к защите»

Директор департамента

доктор искусствоведения, доцент

(ученое звание)

 Н.А. Федоровская
(подпись) (и. о.ф)

« 25 » июня 20 18 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Департамент искусств и дизайна
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

на выпускную квалификационную работу магистранта **Тройнич Ольги Юрьевны** направление подготовки 54.04.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» образовательная программа «Организационная деятельность в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах», группа М 4216

на тему «Художественные и декоративно-прикладные возможности работы с пластилином в условиях дополнительного образования»

Руководитель ВКР кандидат искусствоведения, доцент, А.В.Чернова

Дата защиты ВКР «6» июля 2018 г.

Магистерская диссертация О.Ю.Тройнич по замыслу ее автора соединяет личный педагогический опыт и традиции советской и российской педагогики. Магистрантку интересует адаптация декоративно-прикладного искусства для занятий с пластическими материалами с детьми младшего школьного возраста в учреждении дополнительного образования. Целью работы магистрантка определяет «изучение влияния форм работы с пластилином на общее и художественное развитие детей младшего школьного возраста». В работе исследуются такие свойства работы с пластическими материалами, как возможности моторного, интеллектуального и психологического развития детей, заметные результаты занятий лепкой в арт-терапии и инклюзии. Магистрантка подчеркивает, что разнообразие и художественные возможности пластических материалов при должном дидактическом подходе намного шире ныне используемых, их необходимо изучать и применять в работе с детьми и с более взрослым контингентом.

Практическая значимость магистерской диссертации О.Ю.Тройнич заключается в том, что предложенный проект программы можно использовать для занятий декоративно-прикладным искусством с детьми младшего школьного возраста как в учреждениях дополнительного образования, так и в начальной школе. Теоретическая часть работы может быть применима в учебных курсах для преподавателей изобразительного искусства так и для дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Выпускница самостоятельно работала над текстом ВКР, подбирала необходимые источники и литературу, разработала, проверила на практике и описала в ВКР программу работы с детьми младшего школьного возраста «Радуга ремесел». Магистрантка продемонстрировала самостоятельность, умение последовательно и грамотно излагать материал, анализировать, делать выводы. Система «Антиплагиат» установила допустимые показатели заимствования.

Таким образом, выпускная магистерская диссертация **Тройнич Ольги Юрьевны** «Художественные и декоративно-прикладные возможности работы с пластилином в условиях дополнительного образования» представляет собой законченное произведение, соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению 54.04.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» образовательная программа «Организационная деятельность в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах» и заслуживает оценки «отлично».

Руководитель ВКР

кандидат искусствоведения, доцент А.В.. Чернова

« 25 » июль 2018 г.

Оглавление

Введение.....	2
Глава 1. Пластилин и пластические массы в современном художественном творчестве	8
§ 1. Целевая аудитория.....	8
§ 2. Разновидности пластических материалов, используемых в детском творчестве	18
§ 3. Техники и приемы работы с пластилином.....	30
Глава 2. Опыт работы с пластилином в учреждении дополнительного образования.....	38
§ 1. Педагогические условия формирования художественно-эстетических потребностей детей младшего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладным творчеством.....	38
§ 2. Работа с пластическими материалами в рамках магистерской программы обучения в ДВФУ	47
§ 3. Опыт работы с пластилином на занятиях кружка «Радуга ремесел» декоративно-прикладного направления	68
Заключение	83
Источники и литература.....	85
Приложение	97
Характеристика пластических масс, подлежащих обжигу	97
«Нереида на морском быке». Барельеф.....	98
Фотографии процесса изготовления авторской куклы «Баба Яга».....	99
Приемы работы с пластилином.....	105
Приемы работы с пластилином (детские работы).....	106
Макет стоянки древнего человека (детские работы)	108

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что занятиям лепкой, считая это детской забавой, отводится недостаточное внимание в творческой деятельности младших школьников. Между тем, работа с пластическими материалами и создание скульптурных изображений развивает точность движений рук и глазомер, позволяет развивать у детей умственную активность, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве.

Несерьезное отношение к работе с пластилином в методике обучения и науке о декоративно-прикладном искусстве привело к отсутствию обучающих методик и научных разработок по данному вопросу.

Необходимость творческого развития и обучения детей средствами декоративно-прикладного искусства на сегодняшний день остается актуальной. Пластилин – как доступный, экологически чистый материал, обладающий множествами выразительных и технических возможностей, позволяет выразить творческий потенциал детей ярче и выразительней.

В современных общеобразовательных школах часы для занятий изобразительной деятельностью и технологией сокращаются, восполнить потребности детей в творческой самореализации могут, в некоторой степени, учреждения дополнительного образования. Автору ВКР представляется необходимым обобщить и структурировать накопленный материал по адаптации декоративно-прикладного искусства для занятий с детьми младшего школьного возраста на занятиях в кружке декоративно-прикладного направления на примере работы с пластическими материалами.

Объект исследования: декоративно-прикладное искусство в детском творчестве.

Предмет исследования: художественные и декоративно-прикладные возможности работы с пластилином в условиях дополнительного образования.

Цель работы: изучение влияния форм работы с пластилином на общее и художественное развитие детей младшего школьного возраста.

Задачи:

1. Вывести и определить целевые аудитории, для которых будут полезны занятия с пластическими материалами.
2. Определить особую роль занятий с пластилином для общего и художественного развития детей младшего школьного возраста.
3. Исследовать виды, достоинства и недостатки пластических материалов, используемых в детском творчестве.
4. Описать основные техники работы с пластилином.
5. Рассмотреть художественные и декоративно-прикладные возможности использования пластилина в сочетании с другими материалами.
6. Раскрыть педагогические условия формирования художественно-эстетических потребностей детей младшего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладным творчеством.
7. Использовать знания, полученные в рамках магистерской подготовки, в профессиональной деятельности для изготовления дидактических пособий.
8. Представить опыт работы с пластилином в учреждении дополнительного образования на примере кружка декоративно-прикладного направления.

Методы исследования: решение поставленной цели и задач исследования возможно при применении комплексного подхода, в совокупности теоретических и эмпирических способов.

структурно-функциональный метод – применялся при исследовании видов пластических материалов, используемых в детском творчестве, для раскрытия их достоинств и недостатков;

описательный метод – использовался при изучении техник работы с пластилином;

историко-генетический – для установления преемственности и изменчивости традиционных декоративно-прикладных техник при применении их в детском творчестве;

наглядно-действенный метод – применялся в практической работе с детским коллективом по программе кружка «Радуга ремесел» декоративно-прикладного направления на базе МБОУДО Центра творческого развития и гуманитарного образования Артемовского городского округа;

эмпирический подход – использовался для изучения и обобщения передовых педагогических разработок и результатов педагогической деятельности, а также собственного педагогического опыта в учреждении дополнительного образования МБОУДО Центр творческого развития и гуманитарного образования.

Историография.

В историографии рассматриваются несколько направлений.

- Собственно пластические материалы – их характеристика, технологии и техники при использовании в детском творчестве.

- Педагогическая литература – проблемы воспитания творческой личности, современные методики обучения изобразительной деятельности и технологии.

- Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в творческом воспитании детей.

- Проблемы коррекционной работы и арт-терапии при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и психологическими проблемами.

К вопросам использования пластических материалов обращались многие авторы. Г.Я. Федотов рассматривает вопросы работы с глиной, раскрывает технологические вопросы по формовке изделий, декорированию, лепке народных игрушек, изготовления изразцов [Федотов, 1999]. О. Зайцева приводит характеристики современных полимерных пластических масс и различных рецептов по изготовлению масс папье-маше, а также описывает техники и приемы лепки кукол [Зайцева, 2010]. Книга Олюнина С.

посвящена лепке фигуры человека из пластилина [Олюнин, 2011]. Статья Ватагина В. посвящена вопросам скульптурного изображения животных в реалистичной манере [Ватагин, 1962]. Труд Барсегова Э.В. раскрывает вопросы пластического моделирования фигуры человека, дает теоретический материал по происхождению и истории развития скульптуры как самостоятельного вида изобразительного искусства [Барсегов, 2003]. Авторы Васильева С.О. и Зембеля И.А. [Васильева, 2016], Казакова И.С. [Казакова, 2006] свои работы посвящают обучению лепке детей. Приводятся техники и приемы лепки из пластилина, приемы декорирования наклепом и нанесение узоров стеклом и штампиками. Работы авторов Ростовцева Н.Н. [Ростовцев, 1987], Комаровой Т.С. [Комарова, 1970], Косминской В.Б. [Косминская, 1987], Рутковской А.А. [Рутковская, 2001], Флериной Е.А. [Флериная, 1956], Шпикаловой Т.Я. [Шпикалова, 2008] посвящены обучению детей техникам рисования, но также полезны для более глубокого и всестороннего обучения детей изобразительному искусству, возможности творческого самовыражения.

Проблемами эстетического воспитания детей занимались видные представители советской педагогики. Для дошкольного образования эта тема освещена достаточно хорошо. Эти вопросы исследовала Е.А.Флериная в работах «Педагогика народной игрушки» [Флериная, Педагогика. 1961], «Эстетическое воспитание дошкольников» [Флериная, 1961] и «Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» [Флериная, 1956]. Усова А.П. в книге «Русское народное творчество в детском саду» дает рекомендации по использованию декоративно-прикладного искусства в качестве дидактического материала [Усова, 1961]. З.А. Богатеева обращалась к изучению народных орнаментов. Свой опыт она объединила в книге «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» [Богатеева, 1986].

Вопросами преподавания народного и декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной школе занимаются Н.А. Горяева и О.В. Островская [Горяева, 2000]. Проснякова Т.Н., в соавторстве с Е.И.

Ларичевой и Е.С. Кубышевой, выпустила учебное пособие по внеурочной деятельности детей «Радужный мир» [Проснякова, 2013]. Кроме того, Т.Н. Проснякова, в соавторстве с А.Н. Цирулик, выпустила комплект учебников и рабочих тетрадей к ним для начальной школы по технологии [Цирулик, 2012], [Цирулик, 2011], [Проснякова, 2011]. Учебные пособия для вузов М.В. Соколова и М.С. Соколовой «Декоративно-прикладное искусство» [Соколов, 2013] и работа М.С. Соколовой «Художественная роспись по дереву. [Соколова, 2005] могут быть частично использованы и для занятий в школе.

Особенности народного декоративно-прикладного искусства широко освещены в специальной литературе. Труды Б.А. Рыбакова «Русское прикладное искусство X-XIII веков» [Рыбаков, 1971], И.Я. Богуславской [Богуславская, 1981], [Богуславская, 1984], Г.Л. Дайн [Дайн, 1987] дают представление о истории декоративно-прикладного искусства и и влиянии искусств разных народов на культуру России. Крупное исследование об истории игрушки приведено в сборнике статей «Игрушка. Ея исторія и значеніе» под редакцией Н.Д. Бартрама. Исследуются эволюция игрушки, ее конструктивное усложнение, назначение и влияние на воспитание и эстетическое восприятие детей [Игрушка. Ея исторія и значеніе, 1912].

В настоящее время все большее распространение получает новое направление в педагогике и психологии – арт-терапия. О вопросах коррекционной реабилитации пишут С.С. Ляпидевский, О.А. Ладина, И.Ю Левченко, Л.Н. Самсонова, Д. Боголюбова-Кузнецова.

Научная новизна исследования.

1. Впервые исследованы художественные возможности применения пластилина в декоративно-прикладном творчестве детей.
2. Изучены виды пластических материалов, используемых при работе с детьми, выявлены их достоинства и недостатки.
3. Приводятся техники работы с пластилином и возможности сочетания пластилина с другими материалами.

4. Показаны педагогические условия формирования художественно-эстетических потребностей детей младшего школьного возраста на примере кружка декоративно-прикладного направления в учреждении дополнительного образования.

Практическая ценность исследования. Данная работа обобщает опыт практической работы с детьми младшего школьного возраста в учреждении дополнительного образования. Она может представлять интерес для проведения дальнейших исследований студентам педагогических вузов, для проведения занятий преподавателям изобразительной деятельности и технологии. Кроме того, этот опыт также можно легко адаптировать для занятий с детьми дошкольного возраста, использовать в индивидуальной работе с детьми, проектной деятельности.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Глава 1. Пластилин и пластические массы в современном художественном творчестве

Лепка – один из видов изобразительного искусства, представляет собой процесс придания трехмерной формы, либо рельефного изображения пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов.

Способом лепки можно создавать арт-объекты, произведения декоративно-прикладного искусства, лепка важна для развития мышления (практически неопределима в развитии пространственного), художественного воображения и мелкой моторики у детей, и у взрослых, которые в современном мире также имеют мало возможностей для реализации двигательной активности. Таким образом, целевые группы, которые описаны в этой главе, охватывают значительную часть людей, как по возрасту, так и по физическим и интеллектуальным возможностям.

Современный мир и современные технологии демонстрируют большое разнообразие пластических материалов по составу, по качеству и возможностям. Автор ВКР предполагает рассмотреть в этой главе именно те из них, которые в принципе можно использовать в детском творчестве. Кроме того, при работе с пластическими материалами, необходимо учитывать возраст детей и условия, в которых проходят занятия.

§ 1. Целевая аудитория

Целевая аудитория людей, для которых занятия лепкой будут полезны, достаточно широка и разнообразна.

Дети дошкольного возраста. Детям с самого раннего возраста необходимо заниматься творчеством. Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания дошкольников. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления. Через тактильные ощущения дети устанавливают контакт с окружающим миром, пластичный материал позволяет им через творчество выразить свои впечатления и чувства. Кроме того, работа с пластическими материалами развивает мелкую моторику, при этом улучшается работа мозга, развивается речь. Обсуждение

работ, обмен мнениями расширяют кругозор, побуждают детей к общению. То есть у детей формируются качества, необходимые для успешного обучения в школе. Кандидат педагогических наук И.А.Лыкова доказывает, что занятия лепкой помогают всесторонне развить личность, так как «улучшают координацию движений обеих рук и развитие мелкой моторики, расширяют сенсорный опыт, в частности чувство пластики, формы, веса, материала» [Лыкова, 1998].

Проблемами эстетического воспитания дошкольников занимались видные представители советской педагогики, важную роль при этом они отводили декоративно-прикладному искусству. Для дошкольного образования эта тема освещена достаточно хорошо. Эти вопросы исследовала Е.А.Флерица в работах «Педагогика народной игрушки» [Флерица, Педагогика. 1961], «Эстетическое воспитание дошкольников» [Флерица, 1961] и «Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» [Флерица, 1956], она считала, что народное искусство формирует у детей способность воспринимать и чувствовать прекрасное в окружающей жизни, побуждает к художественному самовыражению в творчестве. Усова А.П. также большое значение в воспитании детей отводила народному искусству. В книге «Русское народное творчество в детском саду» она дает методические рекомендации для педагогов дошкольного образования по использованию декоративно-прикладного искусства в воспитании и обучении детей на занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, на музыкальных занятиях, в качестве дидактического материала [Усова, 1961]. З.А. Богатеева обратилась к изучению народных орнаментов. Ею опубликован ряд статей по использованию мотивов узоров народов союзных республик в декоративной аппликации. «Аппликация по мотивам бурятских орнаментов» [Богатеева, 1978], «Нанайские аппликации» [Богатеева, 1981], «Аппликации по мотивам узорного ткачества» [Богатеева, 1982], «Тканые орнаменты прибалтийской республики» [Богатеева, 1982], «Как работать с декоративной мозаикой» [Богатеева, 1976], «Декоративная

аппликация» [Богатеева, 1977]. Свой опыт она дополнила и объединила в книге «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» [Богатеева, 1986]. Работа с орнаментами формирует чувство ритма, развивает глазомер, учит работать на ограниченном пространстве плоскости.

На занятиях лепкой в учреждениях дошкольного образования в основном уделяется внимание формообразующим движениям для получения шара, жгутиков (чаще всего дети называют их «колбаски») и соединение этих форм в предметной лепке. Осваиваются простейшие приемы работы с пластическими материалами – раскатывание, сплющивание, прищипывание, вытягивание (Приложение). На этом этапе, в младшей и средней группах, создаются элементарные скульптуры, преимущественно конструктивным способом. В старшей и подготовительной к школе группах, на занятиях начинают вводиться сюжетная лепка, барельефы, лепка на каркасе и лепка из целого куска. Из материалов чаще всего используется пластилин, глина, реже соленое тесто. Дети-дошкольники учатся сравнивать и выявлять различные свойства глины и пластилина, знакомятся с формой и пропорциями предметов. Еще одна особенность этого возраста тесная связь любой деятельности с игрой. Часто дети начинают играть с вылепленной фигуркой уже в процессе занятия. Поэтому игровые формы обучения лепке еще больше увлекают детей и формируют доверительные отношения в группе.

Младший школьный возраст. В младших классах общеобразовательных школ на уроках технологии лепкой занимаются меньше, преимущественно в первом классе. Уроки технологии проводятся один раз в неделю, причем эти занятия включают работу с различными материалами: тканью, бумагой, природными материалами, с конструктором и т.д. Например, в третьем классе учебник «Технология» под редакцией Н.А.Малышевой отводит всего четыре занятия в году на занятиями с пластическими материалами. Одно занятие отводится на изготовление игрушки из папье-маше. Три занятия отводится для работы с пластилином, это изготовление углубленного рельефа, комбинированная работа из

пластилина и семян и лепка с использованием каркаса [Малышева. С. 12,18, 70, 71].

Вопросы преподавания народного и декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной школе раскрывает Горяева Н.А. в учебных пособиях «Первые шаги в мире искусства: книга для учителя» [Горяева, 1991] и в соавторстве с О.В. Островской «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» [Горяева, 2000]. Данные работы раскрывают общие вопросы художественного творчества детей и предлагают комплексную программу обучения декоративно-прикладному творчеству для детей в общеобразовательных школах на уроках изобразительной деятельности. Проснякова Т.Н., в соавторстве с Е.И. Ларичевой и Е.С. Кубышевой, выпустила учебное пособие по внеурочной деятельности детей «Радужный мир» в 2-х частях по предметам «Изобразительное искусство и технология». Через практические занятия дети знакомятся с культурой нашей страны и других народов, учатся работать с самыми разными материалами [Проснякова, 2013]. Кроме того, Т.Н. Проснякова, в соавторстве с А.Н. Цирулик, выпустила комплект учебников и рабочих тетрадей к ним для начальной школы по технологии: «Технология. Умные руки» для 1 класса [Цирулик, 2012], «Технология. Уроки творчества» для 2 класса [Цирулик, 2011], «Технология. Уроки мастерства» для 3 класса [Проснякова, 2011] и «Технология. Творческая мастерская» для 4 класса [Проснякова, 2011]. Автор опирается на систему развивающего обучения Л.В. Занкова. Содержание материала в каждом учебнике насыщено и разнообразно, подача материала дается с опорой на полученные в предыдущих классах знания и умения, дается много дополнительных заданий для самостоятельного творчества. Издание хорошо иллюстрировано, в приложении содержатся выкройки, шаблоны, справочный материал.

М.В. Соколов и М.С. Соколова в учебном пособии для вузов «Декоративно-прикладное искусство» приводят сведения по истории русского декоративно-прикладного искусства, семантике основных

художественных образов народного творчества [Соколов, 2013]. М.С. Соколова в пособии «Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов» дает не только теоретические сведения об истории возникновения, развития и современного состояния промыслов росписи по дереву, но и описание технологической последовательности и мотивов росписей [Соколова, 2005]. Тем не менее, эти пособия можно использовать на занятиях со школьниками.

Малое количество занятий приводит к тому, что дети собственно не имеют практических занятий по лепке, кроме пластилина не знакомы с другими пластическими материалами. Но даже и художественные возможности пластилина не используют в полной мере. Еще одна из проблем – как правило, отсутствие преподавателей изобразительной деятельности в школах. Уроки технологии ведут учителя начальных классов, которые не владеют методикой преподавания изобразительного искусства, и не могут в должной мере осуществить эту деятельность. Это, в общей сложности, приводит к тому, что интерес к изобразительной деятельности, и к лепке в частности, у детей снижается и угасает вовсе.

В старших классах общеобразовательных школ занятиям с пластическими материалами внимание на уроках технологии не уделяется совсем.

Отделения изобразительного искусства в школах искусств большое внимание уделяют работе с пластическими материалами, имеют хорошие серьезные программы обучения, но охватывают малое количество детей, в силу того, что дети проходят отборочные экзамены для поступления.

Между тем, дети школьного возраста также должны иметь возможность реализовывать свой творческий потенциал. Учреждения дополнительного образования могут восполнить этот пробел, так как работают с детьми школьного возраста и не проводят отборочные экзамены. То есть заниматься могут все желающие не зависимо от подготовки и навыков. Кроме того, педагоги дополнительного образования сами

составляют программу занятий и имеют возможность больше внимания уделять отдельным темам, выбирать используемые материалы, индивидуально работать с детьми. Дети получают признание в своей среде, участвуют в выставках. Они могут применять уже накопленный изобразительный опыт и имеющиеся знания технологий и приемов работы с пластилином, расширять и усложнять их.

Группы коррекционной педагогики. Считается, что пластилин это материал, предназначенный только для творчества. Тем не менее, практика показывает, что в школах с каждым годом появляется все больше детей нуждающихся в коррекционной работе психологов, набираются инклюзивные классы. Педагоги коррекционных школ и сотрудники реабилитационных центров делятся практическим опытом работы с такими детьми и результатами, полученными после занятий арт-терапией: Боголюбова-Кузнецова Д. описывает занятия лепкой в реабилитационном центре для детей из неблагополучных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию [Боголюбова-Кузнецова], Пушина А. делится опытом использования арт-терапии при работе с проблемными подростками [Пушина].

Последнее время все большее внимание уделяется арт-терапии. Арт-терапия – это достаточно молодое направление психологической коррекции, основанное на использовании для терапевтического эффекта занятиями различными видами творчества. Это могут быть и вокал, и театральные сценки, и изодейтельность, сказкотерапия и др. Основным механизмом арт-терапии является сублимация, то есть снятие внутреннего напряжения и перенаправление энергии на какие-либо социально признанные виды деятельности. Используя арт-терапию можно снять стресс, раскрыть индивидуальность ребенка, повысить самооценку. Занятия лепкой рекомендованы для арт-терапии, так как обладают успокаивающим и умиротворяющим действием, оказывают позитивное влияние на психическое и физическое здоровье. Для лепки можно использовать любые пластические

материалы – соленое тесто, глину, воск. Но все же пластилин имеет ряд преимуществ перед этими материалами: общедоступен, не сохнет, не крошится, не токсичен, возможно многократное его использование. Ребенок не боится совершить ошибку, так как работу можно исправить и переделать на любом этапе создания. В зависимости от поставленных целей, арт-терапия позволяет развить моторику рук, способствует скоординированности движений рук и глаз, помогает справиться со стрессом. После занятий дети испытывают внутреннее удовлетворение, исчезают неадекватные формы поведения. В процессе работы ребенок самостоятельно выбирает цветовую гамму, смешивая разные цвета, получает новые. Подбрав нужные комфортные для себя цвета, комбинируя их, ребенок может улучшить настроение, почувствовать себя более счастливым. Это своеобразное цветолечение.

Артемова Е. описывает проект «Мультимир» по применению анимационной арт-терапии на занятиях лепкой в реабилитационном центре для детей из неблагополучных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию [Артемова] на базе Красногвардейского территориального центра социальной помощи семье и детям «Доверие» республики Адыгеи. Они используют один из методов реабилитационной психологии – мульттерапия. Созданные детьми работы «оживают», дети в буквальном смысле переживают и переоценивают свои проблемы и учатся их преодолевать. «В программе участвуют в основном дети с психологическими травмами и из проблемных семей, а также умственно отсталые малыши и инвалиды в возрасте от 6 до 16 лет» - делится опытом руководитель студии пластилиновой анимации «Мультимир» Марина Малышкина [Артемова]. Проект интересен еще и тем, что при выполнении работы дети знакомятся с различными видами искусства – лепка, фотография, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, театр. Происходит теснейшее взаимодействие друг с другом, создается коллектив единомышленников. Проект состоит из четырех этапов. Первый – знакомство с анимацией. Второй – диагностика

состояния ребенка. Третий этап самый продолжительный – это непосредственное погружение в работу. Дети создают героев, часто выдуманных, декорации. Далее идет процесс съемки, подбор музыкального сопровождения. Во время озвучки детям ставится речь, отрабатывается дикция. Монтаж мультфильма завершает третий этап. Четвертый этап – повторная диагностика детей, просмотр готовых работ специалистами и выявление динамики реабилитации. Проект «Мультимир» адыгейских педагогов начал свою работу в 2012 году и этот опыт стал распространяться по всей стране.

В рамках арт-терапии не ставится задача получить в результате произведение искусства, самое главное, чтобы ребенок научился взаимодействовать с окружающим миром, нашел в нем свое место, ценит то, что он делает. «В арт-терапии важна ориентация на процесс, а не на конечный продукт. Нужно понимать, что для конкретного ребенка сейчас важно – продукт, который он увидит, или процесс, в рамках которого он получит важный для себя опыт. В этом и состоит отличие от педагогики, которая нацелена на развитие конкретных навыков и получение конкретного результата», - считает Дарья Боголюбова-Кузнецова, арт-терапевт Центра лечебной педагогики г. Москвы [Боголюбова].

Группы реабилитации. Пластилин с успехом может использоваться и как материал для восстановительной реабилитации при разработке моторики рук при поражении центральной нервной системы у детей с ДЦП, а также у взрослых пациентов после травм и инсультов. Учебное пособие «Невропатология. Основы спецпедагогики» С.С. Ляпидевского предназначено для студентов педагогических вузов и педагогов-дефектологов, работающих с различными группами детей с заболеваниями ЦНС. В разделе «Лечебно-педагогические мероприятия» разбираются особенности педагогической работы у детей с различными поражениями опорно-двигательного аппарата, парезами, спастикой мышц и др. проблемами [Ляпидевский, 1969]. Левченко И.Ю [Левченко]. и Самсонова

Л.Н. [Самсонова] рассказывают о особенностях комплексной терапии нарушения функции рук у детей с ДЦП и раскрывают методы по развитию мелкой моторики на уроках технологии.

Детский церебральный паралич – одна из форм нервно-психической патологии при поражении двигательных зон и проводящих путей головного мозга. Одной из характерных особенностей проявлений ДЦП, является нарушение моторики рук, которое наблюдается практически у всех детей с этим диагнозом. Расстройства движений выражаются не только в нарушении их силы и объема, но и в нарушении их точности, соразмерности и скоординированности [Ляпидевский. С. 171]. Между тем, развитая моторика напрямую способствует улучшению работы мозга и развитию речи, это отмечают все специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей. Близость двигательной и речевой зон в коре головного мозга привели ученых к выводу, что тренировка мелкой моторики рук оказывает положительное влияние на развитие речи, и соответственно, мышление. Занятия для детей с двигательными нарушениями должны включать виды работ, направленных на формирование ладонного и щепотного захвата, вращательных движений, согласованного движения рук [Ладина. Эл.ресурс]. Работа с пластическими материалами представляет для таких детей некоторые сложности, но очень полезна, так как не только способствуют развитию двигательных функций, но и положительно влияют на развитие в целом.

Группы досуга. Для взрослой аудитории большое значение имеет общение. Выйдя на заслуженный отдых, пожилые люди как раз этого общения и лишаются – им кажется, что о них все забыли. Стремительный темп жизни современных городов увеличивает разобщенность людей, у них создается ощущение дискомфорта, одиночества. Между тем, у этой группы людей, как правило, появляется много свободного времени, они полны энергией, уже накоплен жизненный опыт, они успели многое повидать. Это прекрасные условия для того, чтобы перенести перечисленные в интересное и содержательное занятие, то есть заняться творчеством. Занятия

творчеством помогают преодолеть состояние потерянности. Занятия лепкой могут служить объединяющим звеном для людей, вышедших на заслуженный отдых. Объединение людей различных социальных слоев и профессий в группу единомышленников по интересам, дает возможность интересно проводить свой досуг, способствует налаживанию взаимоотношений, обмениваться знаниями и опытом. Совершенно не важно, занимались ли они раньше лепкой. Можно начинать с самых простых вещей, постепенно осваивая новые техники работы с пластилином. Как правило, люди, у которых раньше по разным причинам не было возможности заниматься творчеством, погружаются в этот процесс всей душой, с большим увлечением. Лепить можно на любые темы, создавая картины, панно, создавать в пластических работах реконструкции исторических событий. Изучать культуру и декоративно-прикладное искусство разных народов, заниматься живописью из пластилина. Большим преимуществом является и материальная доступность пластилина. Кроме творческого удовлетворения, работа руками способствует поддержанию умственной активности, тренировке памяти, эмоциональной раскрепощенности.

К этой же группе можно отнести и семейный досуг. Общее увлечение родителей и детей лепкой, служит объединению семьи, созданию теплой комфортной атмосферы. Не обязательно, чтобы в семье лепили все. Кто-то из членов семьи может отслеживать новинки в развитии искусства и организовывать посещение выставок, кто-то будет генератором идей, а кто-то воплощать их. Возможно, что ребенок возьмет на себя роль учителя и станет для родителей проводником в мир творчества. Важно, что любой результат будет в семье приниматься доброжелательно.

§ 2. Разновидности пластических материалов, используемых в детском творчестве

Для лепки традиционно использовались доступные пластичные материалы – глина, тесто, папье-маше, пластилин.

К вопросам использования пластических материалов обращались многие авторы. Федотов Г.Я. рассматривает вопросы работы с глиной – от подготовки глины к работе, до обжига. Автор подробно раскрывает технологические вопросы по формовке изделий, декорированию различными способами (ангобы, наlepка, тиснение и др.), лепки народных игрушек-свистулек, изготовление изразцов [Федотов, 1999]. Зайцева О., мастер-практик по изготовлению кукол из пластика и папье-маше, приводит характеристики современных полимерных пластических масс и различных рецептов по изготовлению масс папье-маше. Раскрываются техники и приемы лепки кукол: создание эскиза, изготовление каркаса, изготовление туловища. Интересно, что автор дает рекомендации по изготовлению, как реалистичных героев, так и фантазийных образов [Зайцева, 2010]. Книга Олюнина С. посвящена лепке фигуры человека из пластилина, очень подробно раскрыты приемы лепки головы и передачи эмоций. Книга написана простым ясным языком, иллюстрирована множеством фотографий, рисунков и схем [Олюнин, 2011]. Статья признанного мастера анималистического жанра Ватагина В. посвящена вопросам скульптурного изображения животных в реалистичной манере [Ватагин, 1962]. Труд Барсегова Э.В., профессора ДВФУ, является учебным пособием, предназначенным для студентов вузов, и раскрывает не только вопросы пластического моделирования фигуры человека, но и дает прекрасный теоретический материал по происхождению и истории развития скульптуры как самостоятельного вида изобразительного искусства. Книга снабжена иллюстративным материалом произведений мирового искусства, творческого наследия автора и студенческих работ [Барсегов, 2003]. Авторы Васильева С.О. и Зембеля И.А. [Васильева], Казакова И.С. [Казакова, 2006] свои

работы посвящают обучению лепке детей. Приводятся несложные техники и приемы лепки из пластилина, приемы декорирования наклепом и нанесение узоров стеклом и штампиками. Работы авторов Ростовцева Н.Н. [Ростовцев, 1987], Комаровой Т.С. [Комарова, 1970], Косминской В.Б. [Косминская, 1987], Рутковской А.А. [Рутковская, 2001], Флериной Е.А. [Флериная, 1956], Шпикаловой Т.Я. [Шпикалова, 2008] посвящены обучению детей техникам рисования, но также полезны для более глубокого и всестороннего обучения детей изобразительному искусству, возможности творческого самовыражения.

Глина. Главным и самым распространенным материалом для лепки была глина – природный и общедоступный материал. Керамические изделия – самые распространенные находки археологов по всему миру. Из глины делали дома, предметы домашнего быта, разнообразную посуду, детские игрушки, бусы и другие изделия (рис. 1).

Глина – природный, натуральный, экологически чистый материал. Глину для лепки можно заготовить самостоятельно. Процесс подготовки достаточно трудоемкий и длительный. Заготовленную глину, желательнее сразу большое количество, закладывают в большую емкость и заливают водой так, чтобы глина слегка выступала над поверхностью. Необходимо дать глине вылежаться. Чем дольше глина будет находиться во влажном состоянии – тем лучше будет ее качество. Вылежавшуюся глину многократно проминают, раскатывают, при этом выбирают из нее камушки. В процессе обминки глина уплотняется, теряет лишнюю влагу. После того как глина приобретет консистенцию густо теста и перестанет прилипать к рукам ее можно использовать. Остатки укрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей высыхание. Время хранения глины не ограничено [Федотов. С. 12-22].

Но можно приобрести расфасованную на фабрике, уже готовую к работе глину.

С глиной легко работать, это мягкий и приятный на ощупь материал. Одно из существенных преимуществ – свойства глины сохраняются даже если она высохла, достаточно добавить воды и размять ее, она снова будет готова к работе. До обжига переделывать изделие можно многократно. Глина превосходно сохраняет форму, изделия из глины после обжига могут служить неограниченное время. Изделия можно глазуровать, окрашивать.

К недостаткам можно отнести:

- изделие требует длительной сушки, во время которой не рекомендуется трогать изделие.
- во время сушки изделие может пойти трещинами, что приведет к разрушению при обжиге.
- без обжига, изделие из глины подвергается разрушению под воздействием естественных факторов (удары, вода и др.).
- керамические изделия боятся ударов, легко разбить.

Рис. 1.
Сказки севера.
Подвеска. Глина.
VIII Краевая выставка декоративно-прикладного искусства, г. Фокино.
Детская работа. Автор неизвестен.

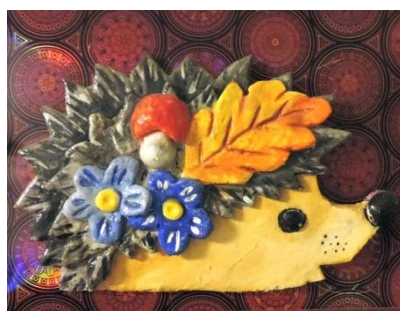
Соленое тесто. Соленое тесто – прекрасный материал для лепки, основные ингредиенты вода, мука, соль (рис. 2). Изначально тесто для выпечки хлеба и тесто для лепки фигурок отличалось по составу ингредиентов. Тесто для лепки фигурок замешивалось на воде и пшеничной или ржаной муке: «Нальют водушки, положат соли, ржаной муки и скут». Фигурки из теста использовались как составляющая часть ритуального

комплекса. Например, печенья в виде фигурок животных и птиц готовили к Святкам в подарок родным и соседям с пожеланиями здоровья, хорошего урожая. Затем печенье скармливали скотине. Всевозможные «сороки», «тетеры» «кулики», «петушки» и «жаворонки» - с помощью такого печенья «закликали весну». использовались в обряде «заклички весны» [Семенова, 2011. С. 15, 17].

Соленое тесто можно приготовить в домашних условиях или приобрести фабричного производства (Play Don, Altacto, Tuttifrutti). Домашнее тесто готовится из натуральных ингредиентов довольно быстро, оно очень пластичное, доступное по цене. Изделия из него хранятся продолжительное время. Остатки теста можно хранить при низких температурах и использовать в течении недели. Фабричное тесто дольше хранится, имеет широкую цветовую гамму, в наборе, как правило, идут формочки, скалки.

Вороне как то...
Соленое тесто. Акрил.
Ашуркин Е., 9 лет.

Ежик.
Соленое тесто. Гуашь.
Родимов А., 10 лет.

Черепашонок.
Соленое тесто.
Природные материалы.
Салина А., 10 лет.

Рис. 2.

Из недостатков можно отметить:

- высокая цена фабричного теста.
- требуется продолжительное время для просушки (до нескольких дней).

- если готовое изделие не покрыть грунтом и лаком, то довольно быстро оно подвергнется разрушению от естественной влажности воздуха.

Папье-маше – (жеваная бумага) масса из бумаги, использовалась реже, так как бумага была дорогостоящим материалом. Чаще всего из папье-маше делали интерьерных кукол (рис. 3). При бережном использовании изделия могут быть достаточно долговечны.

Существует две техники папье-маше. Маширование – при котором кусочки бумаги наклеиваются на форму слой за слоем. Затем высохшую заготовку снимают с формы и окрашивают. И, собственно, лепка из бумажной массы (иногда можно услышать термин – бумажное тесто).

Папье-маше - представляет собой массу, состоящую из измельченной бумаги, воды и клея. Довольно популярная масса для детского творчества. Ее легко изготовить в домашних условиях. Крайне нежелательно использовать для приготовления папье-маше газеты, так как типографские краски содержат свинец вредный для организма. Лучше всего воспользоваться самой дешевой серой туалетной бумагой. Технология приготовления массы папье-маше достаточно простая: в горячей воде развести небольшое количество клея ПВА и добавить кусочки бумаги. Бумагу хорошо перемешать, измельчить руками. Затем брать необходимое количество массы, отжимать и можно приступать к лепке. Готовую работу после сушки можно окрашивать любыми красками, при необходимости залакировать. Изделия из папье-маше получаются легкими, достаточно прочными и долговечными.

Рис. 3.
Дракон.
Папье-маше.
Гуашь.
VIII Краевая выставка декоративно-прикладного искусства, г. Фокино.
Детская работа. Автор неизвестен.

Из недостатков можно отметить:

- длительный (до нескольких дней) период сушки изделия.

Пластилин. Материал с похожим составом впервые упоминается в XVI веке в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Д. Вазари. Но запатентован материал с торговой маркой «Пластилин» был только в конце XIX века.

В конце XIX века в Великобритании и Германии были созданы пластические массы, довольно быстро ставшие популярным материалом, известные нам сегодня под названием «пластилин».

В Германии фармацевт Франц Колб в 1880 году запатентовал модельную массу серого цвета под названием «Plastilin». Эта масса до сих пор поступает в продажу под маркой «Мюнхенский художественный пластилин».

В то же время в Великобритании Уильям Хэрбатт, скульптор по образованию, в 1877 году открыл Образцовую школу искусств (Paragon School of Arts). Во время преподавания скульптуры студенты использовали глину, глиняные скульптурные заготовки быстро высыхали, что значительно затрудняло дальнейшую работу над ними. Хэрбатт проводил эксперименты и создал альтернативный материал из смеси мела (карбоната кальция), вазелина и алифатических жирных кислот (в основном стеариновой). Масса была нетоксичной, легко разминалась руками, размягчалась при подогреве и оставалась пластичной и мягкой, совершенно не высыхая. В 1899 году Хэрбатт получил патент и начал производство пластилина, названному им «Plasticine», добавив в рецептуру красители. Рекламиривал свой продукт Хэрбатт как «чистый, безвредный и вечно пластичный материал, идеально подходящий для профессиональных скульпторов, любителей, детей и взрослых» [Несохнущая глина].

Пластилин – материал чаще других используемый в детском творчестве. Ранее основными ингредиентами были глина, воск, жир, препятствовавшие высыханию, а также красящие пигменты. В настоящее

время в производстве пластилина используются такие материалы, как поливинилхлорид, высокомолекулярный полиэтилен. Выпускают мягкий пластилин на растительной основе, плавающий пластилин, шариковый, скульптурный, для обжига.

Скульптурный пластилин – более жесткий материал, чем глина и пластилин для детского творчества, поэтому скульптурный пластилин применяется для выполнения небольшой станковой скульптуры, там, где требуется тонкая и четкая моделировка формы (рис. 4). Скульптурный пластилин не сохнет, сохраняет пластичность и плотность. Выпускается серого, черного, оливкового и бежевого цветов. Изделия прекрасно сохраняют форму даже при окружающей температуре 30 градусов. Так как скульптурный пластилин широко используется скульпторами и студентами для профессиональной и учебной деятельности, на факультете скульптуры МГАХИ им. В.И. Сурикова были проведены сравнительные тестовые испытания скульптурного пластилина отечественных фирм-производителей. результаты исследований опубликованы в статье «Скульптурный пластилин» [Скульптурный пластилин]. Такие серьезные исследования с другими пластическими массами не проводились.

Скульптурный пластилин практически не имеет недостатков. Единственное, что может вызвать сложность у детей – этот пластилин слишком твердый.

Рис. 4.
Нереида.
Скульптурный пластилин.
Работа автора ВКР.

Шариковый пластилин – представляет собой синтетические шарики небольшого размера, соединенные клейкой массой (рис. 5). Он не прилипает к рукам, обладает насыщенными цветами. Не подходит для изготовления фигурок сложных форм. Лучше всего использовать для декорирования отдельных частей фигурок и форм, сделанных из обычного пластилина.

Из недостатков можно отметить:

- трудно внести изменения в процессе работы над изделием.
- небольшие изделия сохнут в течение суток.
- высушенные изделия хрупкие.
- высокая цена.

Рис. 5. Слон. Шариковый пластилин.

Плавающий пластилин - очень мягкий и податливый. Не пачкает одежду. Яркие цвета и способность держаться на воде делают его очень привлекательным для детей.

Из недостатков можно отметить:

- детали плохо соединяются между собой.
- легко крошится, изделия недолговечны.

Восковой пластилин – очень мягкий. Цвета яркие, насыщенные, некоторые наборы включают брусочки с флуоресцентными цветами. Очень хорошо склеивается и в прохладных условиях долго сохраняет форму.

Из недостатков можно отметить:

- под действием тепла легко растекается.

- в местах соединения разные цвета перекрашиваются.

Пластилин для детского творчества. В зависимости от пропорций основных ингредиентов, пластилин для детского творчества выпускают разной степени твердости – мягкий, средний и твердый, что очень удобно для выполнения изделий в разных техниках (рис. 6). Поработав с пластилином разных производителей, были выбраны те, которые отвечали всем требованиям – «Луч», «Гамма» - обычные, не мягкие сорта или Jovi, ErichKrause. Пластилин хорошо разминается, соединение деталей достаточно легкое и прочное, готовое изделие хорошо держит форму. В наборах бывает, как правило, от 6 до 18 цветов, но путем смешения цветов друг с другом, можно значительно расширить палитру. Пластилин обладает несколькими качествами, которые выгодно отличают его среди других материалов для лепки:

- очень длительный срок годности (несколько лет);
- не токсичен;
- не засыхает, т.е. возможно многократное использование;
- общедоступность.

Есть и недостатки:

- работы из пластилина нельзя оставлять на солнце;
- легко прилипает пыль.

Рис. 6.
Жар-птица.
Пластилин для детского творчества.
Борисенко Ю., 8 лет.

В настоящее время создано огромное множество разнообразных пластических материалов для детского творчества. Они имеют также свои достоинства и недостатки.

Масса для лепки (Amos, Orange Elephant, Paulinda, Light Clay) – мягкая, податливая масса, достаточно хорошо тянется, очень легкая. Не прилипает к поверхности, не оставляет жирных следов. Цвета насыщенные, очень легко смешиваются между собой. Высыхает на открытом воздухе довольно быстро. После высыхания на ощупь напоминает пенопласт. Изделия из массы для лепки очень легкие и прочные, не крошатся.

Из недостатков можно отметить:

- так как масса очень быстро сохнет (после выемки из контейнера масса начнет подсыхать через несколько минут), работать с ней нужно очень быстро – хорошо соединяется только сырая масса.

- исправить неправильно соединенные детали практически невозможно, так как сырые кусочки массы соединяются в единое целое мгновенно.

- имеют специфический запах.

- высокая цена.

Керамопласт – масса напоминает по ощущениям глину (рис. 7). Выпускается белого и терракотового цвета. Масса затвердевает при контакте с воздухом, поэтому работать с ней нужно довольно быстро. После просушки можно окрашивать любыми красителями. Из недостатков можно отметить:

- специфический запах, который исчезает по мере засыхания массы.

- детали с трудом соединяются друг с другом, поэтому лучше делать изделия из одного куска.

Рис. 7.
Ваза.
Керамопласт, акрил.
Работа автора ВКР.

В последние несколько лет становятся популярными новые для большинства населения материалы. В частности различные скульптурные массы для изготовления кукол. Нередко родители приобретают их для детей, считая безопасными и удобными для применения. Эти материалы требуется рассмотреть более подробно, так как использование их в детском творчестве не так безопасно, как выглядит на первый взгляд.

Запекаемая пластика («Fimo», «Cernit», «Sculpey», «Sonnet», «Hobby», «Lapsi», «Цветик» и др.) – полимерная глина, похожа на пластилин, мягкая и податливая (рис. 8). Общая структура полимерных пластиков одинакова – это частицы поливинилхлорида, пластификатор (смола), красящие пигменты, для придания гладкой текстуры добавляется глина или мел. При термообработке происходит частичное выгорание элементов, и масса становится твердой.

Как правило, пластика имеет естественные цвета, близкие к коже человека, либо белого цвета. Окрашивать изделие можно как до термообработки, так и после нее. До термообработки лепить и исправлять изделие можно многократно, поэтому запекаемая пластика часто рекомендуется для новичков. После термообработки становится твердой и дальнейшие изменения внести не возможно. Готовые изделия достаточно крепкие, долговечные.

Из недостатков можно отметить следующее:

- не подходит для детей младшего возраста.
- детям работать можно только индивидуально и в присутствии взрослых.
- содержит вредные вещества, недопустимо попадание в рот.
- при запекании чувствуется неприятный токсичный запах, вызывающий удушье.
- при повышении температуры запекания выше заявленной производителями, пластика подгорает, растрескивается, при этом выделяется едкий дым.

- недостаточная температура или невыдержанное время запекания приводит к хрупкости изделия.

- высокая цена.

Рис. 8.
Баба Яга.
Запекаемая пластика Living Doll.
Работа автора ВКР.

Самозатвердевающая пластика («Paperclay», «Fimo Air», «La Doll», «Darwi» и др.) – самозастывающая на воздухе глина, не требующая термообработки на целлюлозной и керамической основе. Относительно безопасна при лепке. Застывает при естественных условиях, в зависимости от толщины слоя время застывания составляет от одного до нескольких часов. Если работу невозможно закончить за один сеанс, присоединение новых деталей затруднительно. После высыхания пластику можно дорабатывать бор-машиной, шлифовать. Для защиты от пыли, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Пыль очень мелкая, вызывает аллергию.

Из недостатков можно отметить:

- детям работать только в присутствии взрослых.
- к подсохшей массе трудно присоединять новые детали.
- пыль вызывает аллергию.
- высокая цена.

§ 3. Техники и приемы работы с пластилином

По содержанию можно выделить основные виды лепки – предметную, сюжетную, декоративную [Халезова, С. 24].

Предметная лепка представляет собой изображение отдельных предметов, фигур, конструкций (рис. 9). Этот вид лепки для ребенка является более простым, так как имеет место работа с реальным объемом, и не требуется прибегать к условным средствам изображения.

Рис. 9.
Тигренок
Пластилин.
Борисенко Ю., 8 лет.

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, художественный вкус, то есть те качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социальной активности личности. На занятиях лепкой развитие этих качеств имеет свои особенности. Любой предмет имеет объем и воспринимается ребенком со всех сторон. Соответственно, во время предметной лепки, он и изображает все стороны изображаемого объекта, а не одну, как в рисовании. То есть ребенку в лепке легче и понятней соотнести реальный объект и способы его изобразительного воплощения. Кроме того, лепка развивает и совершенствует природное осязание рук, что ведет к более точной передаче формы. Благодаря этому дети быстрее усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной изобразительной деятельности. Создание пластической композиции не требует учитывать законы перспективы, так как вылепленные фигуры располагаются в реально существующем пространстве, а кроме того, у детей имеется возможность перемещать их, добавлять или убирать дополнительные предметы.

Сюжетная лепка – это композиция из связанных между собой образов и объектов (рис. 10). По замыслу и выполнению значительно сложнее предметной, так как необходимо не только изобразить несколько объектов, но и передать смысл композиции, соблюсти пропорции объектов по отношению друг к другу. Выразительность сюжетной композиции зависит от того, как дети связывают фигуры между собой изображением действия. С помощью сюжетной лепки можно создавать иллюстрации к сказкам, рассказам. Изображаемым объектом может стать и сценка из окружающей жизни, и придуманная история на придуманную тему.

Рис. 10.
Иллюстрация к сказке «Маша и медведь».
Пластлин.
Родимов А., 11 лет.

Декоративная лепка ставит задачей изображение декоративных и декорированных изделий (рис. 11). Декоративная лепка позволяет учить детей предварительно обдумывать тему, создавать эскиз в виде рисунка, условно решать форму предмета и роспись. В отличие от реалистического изображения, декоративная лепка подразумевает стилизацию объекта. Этот вид лепки на порядок сложнее предыдущих. В декоративной лепке могут выполняться как плоскостные, так и объемные изделия. Это могут быть различные орнаменты, изразцы, предметы быта и домашняя утварь, декоративная скульптура малых форм, народная игрушка, архитектурные и ландшафтные украшения, панно и картины.

В качестве образцов для декоративной лепки можно использовать не только оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства, но и

художественные альбомы. Например, можно обратиться к следующим изданиям. Вопросам сохранения традиций и применения декоративно-прикладного искусства в современности занималась И.Я. Богуславская [Богуславская, 1981]. Ей же принадлежат издания по русской глиняной игрушке, жостовской декоративной росписи. В художественном альбоме по народному творчеству «Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея» И.Я. Богуславская показала лучшие образцы основные виды народного искусства: резьба и роспись по дереву, керамика, художественная обработка металлов, деревянная и глиняная игрушка, резьба по кости, узорное ткачество, кружевоплетение и другие виды. Каждый раздел сопровождается статьей искусствоведа – специалиста по определенным художественным промыслам [Богуславская, 1984]. Г.Л. Дайн знакомит читателей с широким спектром русской игрушки из глины, дерева, тканей, соломы, собранных в коллекции Художественно-педагогического музея игрушки Академии педагогических наук СССР [Дайн, 1987]. Крупное исследование о истории игрушки, начиная с археологических находок эпохи палеолита до начала XX века из частных и государственных коллекций, приведено в сборнике статей «Игрушка. Ея исторія и значеніе» под редакцией Н.Д. Бартрама. Авторы (Бартрам, Боруцкий, Глаголь, Харузина, Малахиева-Мирович) исследуют эволюцию игрушки, ее постепенное конструктивное усложнение, назначение игрушки и ее влияние на воспитание и эстетическое восприятие детей. Текст богато иллюстрирован 114 рисунками кукол из личных авторских коллекций и коллекционеров Франции, Германии, коллекции Московского Императорского Исторического музея, Московского Кустарного музея, Румянцевского музея и др. [Игрушка. Ея исторія и значеніе, 1912]. Особенности народного декоративно-прикладного искусства широко освещены в специальной литературе. Труд Б.А. Рыбакова «Русское прикладное искусство X-XIII веков» дает исчерпывающее представление о истории Древней Руси и взаимопроникновении и влиянии искусств разных народов на культуру

[Рыбаков, 1971]. Иллюстрации и статьи этих изданий привьют детям художественный вкус, будут полезны для поиска материала в проектной деятельности и могут служить отправной точкой для развития творческой мысли.

Рис. 11.
Декоративное панно по мотивам народных росписей.
Пластилин.
Родимов А., 10 лет

Основными способами лепки являются:

- скульптурный способ – лепка из целого куска пластилина, постепенно изменяя его. Основные приемы – вытягивание, оттягивание, надрез, загибание, вдавливание и т.д. (Приложение). То есть идти от общего к частному (рис. 12).

Рис. 12.
Декоративная лепка по мотивам дымковской игрушки.
Пластилин.
Бурый В., 8 лет,
Голубев Г., 8 лет

- конструктивный способ – создание образа строится из отдельных частей (Приложение). Нужно разделить материал на нужное количество частей. Начинать работу с самых крупных частей, присоединяя к ним более мелкие детали (рис. 13).

Рис. 13.
Грифон.
Пластилин.
Борисенко Ю., 8 лет.

- комбинированный – объединяет конструктивный и скульптурный способы лепки (рис. 14).

Рис. 14.
Декоративная лепка по мотивам тверской игрушки.
Пластилин.
Колосов А., 7 лет.
Григорян Ш., 8 лет.

Основным базовым элементом, из которого появляется будущий образ, является шар (Приложение). Из него можно получить множество других: путем прокатки по центру – валик (цилиндр), жгутик; с одного края – каплю, с двух противоположных – кристалл; прокатка с одного края и сплющивание основания – конус и т.д. Используя эти формы, можно создавать новые образы путем добавления новых деталей.

Основные приемы, используемые при работе с пластилином, это раскатывание, сплющивание, скручивание, вытягивание, защипывание, переплетение, вдавливание, выдавливание, сгибание, налепы. Эти приемы позволяют значительно разнообразить возможности для создания новых форм и образов. Например, в этом панно используется только прием сплющивания (рис.15), а основной акцент в работе сделан на сочетание цветов.

Рис. 15.
Япония. Цветение сакуры.
Пластилин.
VIII Краевая выставка декоративно-прикладного искусства, г. Фокино.
Детская работа. Автор неизвестен.

Интересные разнохарактерные работы получаются из пластилиновых жгутиков (рис. 16) – тема занятия «Мир живой природы».

Дикобраз.
Родимов А., 10 лет.

Сибирская кошка.
Севрюков И., 8 лет.

Тукан.
Филиппова А., 9 лет.

Болонка.
Севрюков Р., 6 лет.

При использовании дополнительных инструментов и приспособлений можно еще более расширить возможности художественной обработки пластилина. При помощи стека можно выполнять надрезы, насечки, обрубовку. Резачки используют для нарезки множества одинаковых ровных пластин. Ткани с грубой фактурой позволяют придавать пластилину

интересную текстуру. Штампики со всевозможными наконечниками оставляют на пластилине интересный рисунок (рис. 17).

Рис. 17.
Иллюстрация к м/ф
«Тигренок на
подсолнухе».
Пластилин.
Использование приемов:
тиснение тканью,
рисование жгутиками,
нарезка.
Работа автора ВКР.

Детали можно соединять несколькими способами:

- насадка на каркас из проволоки, деревянных шпажек;
- примазывание пластилина к пластилину;
- вдавливание одной детали в другую.

Швы между деталями скрываются заглаживанием или декорированием различными материалами.

С помощью пластилина можно выполнить все техники, применимые в изобразительном искусстве: живопись из пластилина, аппликации прямая и обратная, сграффито, скульптура, все виды рельефов (Приложение).

Выводы по Главе 1

Проводя исследование по выявлению целевой аудитории, для которой будут полезны занятия с пластическими материалами, обнаружилось следующее. Как показывает практика, работе с пластическими материалами больше всего внимания уделяется в дошкольном образовании. Занятия лепкой в детских садах проводятся один раз в неделю, а также с пластическими материалами дети работают и в свободное время по своему желанию. В основном дети изучают материалы и приемы работы с ними, учатся выполнять формообразующие движения и приемы для получения простых и понятных форм.

В школе работе с пластическими материалами уделяется гораздо меньше времени, к концу начальной школы (4 класс) эта деятельность носит фрагментарный характер по отношению к другим видам деятельности. Это приводит к тому, что дети практически теряют интерес к лепке.

Художественные школы уделяют большое внимание работе с разнообразными пластическими материалами, но, в силу специфики своего направления, охватывают небольшое количество детей.

Учреждения дополнительного образования могут удовлетворить спрос на реализацию творческого потенциала детей, так как работают с детьми, имеющими разную подготовку и навыки в изобразительной деятельности, а кроме того, имеют возможность более гибко строить занятия по программе, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.

Педагоги отмечают, что с каждым годом становится больше детей с различными проблемами, связанными с психическим и физическим здоровьем. Открываются инклюзивные классы. Адаптацией таких детей в коллективе занимаются педагоги и школьные психологи. Все больше становятся востребованными занятия арт-терапией самых широких направлений. Занятия лепкой также могут быть полезны для детей с особенностями поведения и развития.

Старшее поколение также может через простые занятия лепкой наполнить свой досуг увлекательной и полезной деятельностью.

Современная промышленность предоставляет большой выбор для реализации творческого потенциала детей. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Незнание определенных качеств материала может привести к неудовлетворению конечным результатом работы и отказу в дальнейшем использовать его в своем творчестве. Важно дать возможность детям попробовать поработать как можно большим ассортиментом пластических материалов. Дети в результате эксперимента поймут, что для разных видов работ можно и нужно использовать разные качества пластических материалов, а иногда и сочетать их между собой.

Глава 2. Опыт работы с пластилином в учреждении дополнительного образования

Данная глава посвящена практической работе с детьми младшего школьного возраста на занятиях в кружке декоративно-прикладной направленности «Радуга ремесел» во внеурочное время на базе МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» Артемовского городского округа, которую осуществляет автор ВКР. В главе рассматриваются педагогические условия формирования художественно-эстетических потребностей у детей младшего школьного возраста, представлены формы работы с пластическими материалами, использующиеся для изготовления дидактических пособий. Рассматриваются формы использования декоративно-прикладного искусства в детском творчестве, исследуется влияние работы с пластилином на развитие творческих способностей детей в условиях дополнительного образования¹. Завершает главу проект автора ВКР - программа кружка «Радуга ремесел» декоративно-прикладного направления.

§ 1. Педагогические условия формирования художественно-эстетических потребностей детей младшего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладным творчеством

Как уже было сказано в Главе 1, возможности работы с пластическими материалами и занятий лепкой существуют в учреждениях дополнительного образования.

Специфика дополнительного образования. Для развития творческого мышления и практических навыков детей немаловажное значение имеет та среда, где проходит процесс обучения. Занятия в кружке «Радуга ремесел» декоративно-прикладного направления имеют широкие возможности для изучения декоративно-прикладного искусства.

¹ По причине непосредственной работы автора диплома в области дополнительного образования, все данные ниже предложения, разработки и методики являются авторскими.

Занятия проходят в удобное для детей время, при выборе направления деятельности дети делают выбор, учитывая свои интересы и предпочтения. Соответственно и от результатов своей деятельности получают удовлетворение и радость. Система дополнительного образования довольно гибкая и легче отзывается на изменение запросов детей и требования современности. На занятиях кружка при изучении техник декоративно-прикладного искусства создаются условия, когда дети осознают значение собственного изделия, имеют возможность оценить их соответствие с оригинальными произведениями, сравнить свою работу с работами других детей, обсудить результаты, обменяться впечатлениями.

Системный подход в освоении прикладной деятельности детьми этого возраста позволяет накопить технологический, эстетический, трудовой опыт. Трудовые навыки и творческое мышление, свобода реализации замыслов позволяют детям творить по законам гармонии, испытывая при этом положительные эмоции.

О программе «Радуга ремесел». В соответствии с нормативными документами ([ФГОС, 2009], [Концепция развития, 2014], [Сан-Пин, 2014], [Методические рекомендации, 2015], [Закон об образовании, 2012]), автором ВКР была разработана программа «Радуга ремесел». В результате повышения квалификации в 2017 г. по «Программе дополнительного профессионального образования «Развитие творческих способностей детей средствами предметов технологии и изобразительное искусства в соответствии с ФГОС», автором ВКР программа «Радуга ремесел» была частично исправлена и дополнена. Цель программы «Радуга ремесел» – активизация и развитие творческих способностей детей, их самовыражения и самореализации через приобщение к декоративно-прикладному творчеству. Программа рассчитана на занятия с детьми младшего школьного возраста во внеурочное время. Ставятся задачи исследования, изучения и популяризации народного декоративно-прикладного искусства и ремесел, воплощения приемов, идей, художественных особенностей народного искусства в

художественно-прикладной деятельности детей при помощи современных художественных материалов.

Занятия практической деятельностью по данной программе решают не только задачи художественно-эстетического воспитания, но также развивают интеллектуально-творческий потенциал детей. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами помогает детям познать и развить собственные способности, создает условия для развития изобретательности.

Задача изучения декоративно-прикладного искусства усложняется удаленностью Дальнего Востока от центров народных промыслов. Отсутствие музеев народных ремесел, невозможность живого общения с мастерами затрудняют возможности получения всестороннего представления детьми о технологии изготовления того или иного изделия. Чтобы компенсировать этот пробел в работе используются документальные и научно-популярные фильмы, посвященные народным ремеслам, материалы с сайтов музеев народных промыслов, фотоматериалы, а также демонстрация оригинальных образцов изделий. Задача дополнительного образования состоит в воспитании талантливой личности с широким кругозором, готовой к творческой самореализации. Поэтому в практической деятельности детей нужно опираться не только на технологическую часть освоения народного искусства, но и больше внимания уделять художественно-технологическому творчеству, ориентироваться на этнодизайн. Дизайн, сочетая в себе конструктивное и художественное начала, открывает широкие возможности для полного раскрытия творческого потенциала детей. Конструирование опирается, прежде всего, на логику, в то время как художественное начало обращается к образам, чувствам. В художественно-прикладной деятельности ребенок как конструктор обращается к миру четких понятий, а как художник, он наполняет эти понятия эмоциями. С.Борисова в статье «Этнодизайн как явление современной культуры» пишет: «...этнодизайн дает свободу для творческих поисков в художественной практике, потому что базируется на

синтезе архаичного, этнического материала и современных форм культуры. Таким образом, этнодизайн становится не только средством выживания национальной культуры в современных условиях, но и реальной площадкой диалога культур...» [Борисова, 2011, с.29].

Педагогические системы и особенности работы с детьми младшего школьного возраста. Задача образования состоит в воспитании талантливой личности с широким кругозором, готовой к творческой самореализации. Традиционная система обучения была построена на принципах сформулированных Я.Коменским в XVII веке и состояла в прямой передаче знаний от учителя к ученикам. Современная педагогика отходит от диктата учителя, а обращается к сотворчеству учителя и ученика, связывает умственное развитие ребенка с развитием чувств, как призывал Л.С.Выготский «...не только талантливо мыслить, но и талантливо чувствовать...».

В первой главе ВКР уже упоминалось, что в группе могут оказаться дети с разным уровнем подготовки, у одних уже будут сформированы какие-то навыки, для других все будет в новинку, могут оказаться дети с ограниченными возможностями здоровья, и для всех занятие должно быть интересным, нужно подобрать индивидуальный путь решения задач.

Например, на занятии поставлена цель – лепка сказочного героя. Можно предложить сразу несколько вариантов для получения результата. Дети могут найти в них сходство и отличия, выбрать разный уровень сложности. Кто-то из детей выполнял подобные задания и знает, как справиться с поставленной задачей. Если начать всей группе объяснять технику выполнения, то дети, которые ее знают, потеряют интерес. Поэтому лучше дать им возможность выполнить работу, внося в нее что-то новое, экспериментируя, развивая сюжет. Другим детям достаточно взять инструкционную карту, где пошагово расписан процесс, и выполнять работу в своем ритме. Кто-то из детей может объединиться и работать в паре. С теми детьми, кому задание покажется очень сложным, у педагога появляется

возможность поработать индивидуально. Таким образом, каждый из детей может выбрать то, что ближе для него, справляется с поставленной задачей и получает удовлетворение от работы.

В работе автором ВКР используются различные педагогические технологии, среди них – технология интегрированного обучения, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, технология ТРИЗ, метод морфологического анализа, приемы агглютинации, ЭОР и др.

Технология интегрированного обучения. Мир, окружающий детей, познается ими во всем многообразии. Школьные предметы, чаще всего, представляют его фрагментами, отдельными событиями. Научить детей видеть целостную картину мира можно используя методику интегрированного обучения. Интеграция - процесс объединения в целое ранее разнородных частей и элементов. При организации интегрированного обучения появляется возможность показать детям мир во всем его многообразии: истории, культуры, традиций, литературы. Для проведения занятия по этой методике подразумевает использование наглядности, фотографий, разнообразных дополнительных сведений из различных источников, наличие технических средств, для показа видеоматериала. Задача такого занятия не загрузить детей потоком информации, а вызвать эмоциональный отклик, побудить к дальнейшим исследованиям.

Форма проведения интегрированного занятий нестандартна, насыщена. Можно использовать как формы урок-путешествие, виртуальные экскурсии в музей, археологические находки и т.д. это позволяет исследовать тему с разных точек зрения: окружающий мир, технология, изобразительная деятельность, география, литература и др. Использование различных видов деятельности, их чередование поддерживает внимание детей в течение всего занятия, снижает утомляемость, повышает эффективность обучения.

ТРИЗ-педагогика, или технология решения изобретательских задач. Основной целью ТРИЗ-педагогики является формирование у детей творческого мышления, то есть воспитание личности, подготовленной к

решению нестандартных задач в различных областях деятельности. ТРИЗ снимает психологический барьер перед новым, представляет учебные и жизненные проблемы не как непреодолимые препятствия, а как задачи, которые нужно и можно решить.

Последовательность решения изобретательской задачи:

1. Поставить задачу.
2. Представить идеальный конечный результат.
3. Определить, что мешает достижению результата (возникновение противоречия).
4. Найти причину противоречия.
5. Найти условия снятия противоречий.

ТРИЗ позволяет научить ребенка так анализировать объекты, чтобы он мог самостоятельно устанавливать систему ориентиров, необходимых для правильного решения поставленных задач.

Метод морфологического анализа. Этот метод часто используется в ТРИЗ. Он основан на подборе возможных решений для отдельных частей задачи, путем построения таблицы, где перечисляются все основные элементы, составляющие объект (практическое применение данного метода показано во втором параграфе при создании образа куклы «Баба Яга»). Путем их комбинации, можно получить множество новых нестандартных идей решения задачи.

Алгоритм применения морфологического анализа:

1. Поставить задачу.
2. Выделить главные элементы.
3. Определить варианты выполнения.
4. Занести данные в таблицу.
5. Выбрать наилучший вариант.

Применение этого метода воспринимается детьми как игра, при этом у них развивается творческое воображение, формируется представление о мире

как о бесконечном сочетании различных элементов, которыми можно управлять.

Игровые методы обучения. Игра – характерная для детей деятельность. Учитывая это, в педагогике используется несколько игровых технологий.

Игры на историческом материале. Если использовать для игры исторические сюжеты, обучение истории становится для детей эмоционально более привлекательным, переходит в увлечение.

Дидактическая игра. Основной акцент в ней ставится на занимательность, которая реализуется с помощью игровых атрибутов. Элементы игры служат средством мотивации учебной деятельности, что в свою очередь повышает результаты обучения.

Преимущества игровых технологий:

- позволяют активизировать учебный процесс;
- осуществляются межпредметные связи;
- сокращается время накопления опыта;
- самопроизвольно запоминаются сведения;
- формируется ассоциативное запоминание.

ЭОР (электронные образовательные ресурсы). Использование электронных образовательных ресурсов позволяет быть в курсе современных педагогических систем: изучать электронные аналоги печатных образовательных изданий. Среди них учебники и учебные пособия, методические рекомендации. Кроме того, используются периодические издания и научная литература, для исследовательской деятельности, подготовки проектов. Электронные ресурсы помогают находить иллюстрационный фото и видео материал необходимый для создания мультимедийных презентаций, подготовки к занятиям, устраивать виртуальные экскурсии по музеям.

Проектная деятельность. Привлечение детей младшего школьного возраста к самостоятельной поисковой работе и выполнение творческих

проектов является одним из факторов развития личности, интеллекта и творческого мышления. Ориентированность на проектную деятельность позволяет детям самостоятельно расширять информационную сферу своих интересов по темам, которые их особенно заинтересовали.

Виды проектов могут различаться по характеру деятельности:

1. Проект практической направленности (создание «экспонатов» для Музея древностей);
2. Исследовательский проект (сравнение рисунков наскальной живописи и петроглифов);
3. Информационный проект (сообщение об истории и происхождении какого-либо вида ремесла, промысла, материала);
4. Творческий проект (создание макета стоянки древнего человека).

Для выполнения проектов дети могут объединяться в группы, пары, а могут работать и индивидуально.

Продуктом проектной деятельности могут выступать:

1. Изделие прикладного творчества (игрушка, изделие бытового назначения, картина);
2. Мультимедийный продукт (презентация поэтапного изготовления скульптуры Бастет);
3. Выставка детских работ (работы, иллюстрирующие определенную технику или итоговая выставка по пройденной теме);
4. Коллекция материалов и их характеристика (например, бумаги или ткани);
5. Театральная постановка (игра-путешествие «Как встречают Новый год люди всех земных широт»);
6. Мини-справочник (например, образцы народных росписей);
7. Модель (например, внутреннее устройство русской избы).

Важной частью проектной деятельности является умение детей рассказать о своей работе, представить свой проект, защитить его. Когда

ребенок знает, что ему нужно будет рассказывать о своей работе, он начинает тщательнее продумывать тему, подбирать необходимые материалы.

Мотивация творческой деятельности. Творческая работа детей во многом определяется мотивацией. Творчество и активность создают возможность для проявления в работе оригинальности и целеустремленности. Если удастся разбудить детский интерес, то начинают пробуждаться способности, легче формируются умения и навыки.

Хорошим стимулом для успешного выполнения задания может быть дополнительная информация об изготавливаемом объекте. Дополнительная информация удовлетворяет детское любопытство, помогает найти разные варианты воплощения образа.

На занятиях в кружке возможна интеграция практически со всеми урокам, которые изучаются детьми в школе. Это дает возможность ребенку не только использовать потенциал полученных знаний, но и собрать их в единую гармоничную систему.

Очень сильна игровая мотивация. Детям очень нравится изготавливать то, во что потом можно будет играть. Популярностью пользуются игрушки, с помощью которых можно обыгрывать сценки, сказки или придумывать собственные истории.

§ 2. Работа с пластическими материалами в рамках магистерской программы обучения в ДВФУ

В процессе обучения в ДВФУ по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», в рамках магистерской программы обучения, автор ВКР на практических занятиях работала с различными пластическими материалами: холодный фарфор, глина, скульптурный пластилин, запекаемая полимерная пластика. Этот опыт оказался очень полезен для освоения новых материалов и технологических приемов при работе с ними, а также для профессионального творческого роста и в практической деятельности при работе с детьми.

Создание барельефа из скульптурного пластилина методом наращивания формы

В рамках учебной практической работы под руководством Э.В. Барсегова, профессора кафедры изобразительных искусств ШИКС ДВФУ, была поставлена задача, выполнить барельеф из скульптурного пластилина методом наращивания формы по мотивам античного барельефа.

В изобразительном искусстве скульптура является одним из искусства, произведения которого имеют объем и трехмерную форму.

Понятие «скульптура» - (лат. *sculptura* от *sculpo* – высекаю, вырезаю), ваяние, пластика (греч. *plastike*, от *plasso* – лепл) - вид искусства основанный на принципе объемного, физически трехмерного изображения предмета.

Различают две основные разновидности скульптуры:

1. Круглая скульптура, которая свободно размещается в пространстве.
2. Рельеф – вид скульптуры, скульптурное изображение на плоскости, являющейся физической основой и фоном изображения.

В свою очередь, рельефы подразделяют на три основных типа:

- барельеф – (от фр. bas-relief – низкий рельеф) вид рельефной скульптуры, все части которой выступают над плоскостью менее чем на половину своего объема.

- горельеф – высокий рельеф, в котором фрагменты более чем на половину выступают над фоновой поверхностью.

- контррельеф – углубленный рельеф, представляющий собой утопленную ниже уровня фоновой поверхности композицию [Барсегов].

Барельеф – распространенный вид украшения архитектурных сооружений и произведений декоративно-прикладного искусства, известный с эпохи палеолита. Барельефы часто помещаются на постаментах памятников, мемориальных досках, медалях, монетах.

Скульптурные материалы.

Назначение и содержание скульптурного произведения определяют характер его пластической скульптуры, а она в свою очередь влияет на выбор скульптурного материала. От природных особенностей и способа обработки последнего во многом зависит техника скульптуры.

Мягкие вещества (глина, воск, пластилин) служат для лепки, из инструментов используются стеки.

Твердые вещества (камень, дерево, кость, лед) обрабатываются путем рубки (высекания) или резьбы, для удаления ненужных частей материала и постепенного высвобождения объемной формы. Для обработки твердых материалов применяются киянки, стамески, сверла и т.п.

Вещества, способные переходить из жидкого состояния в твердое (металлы, гипс, бетон, пластик) служат для отливки произведений скульптуры при помощи заранее изготовленных форм. В нерасплавленном виде металл для рельефов обрабатывается посредствомковки и чеканки.

Практическая часть

Рельеф – один из видов скульптуры, передающий двухмерное пространство, располагающееся на плоскости. Основными выразительными средствами рельефа является разворачивание композиции на плоскости фона,

с возможностью построения пространственных планов изображения с передачей пространственных отношений глубины пространства и создания разнообразных пространственных иллюзий.

Античные барельефы во многом сохраняют связь с мифологией. В образах богов и героев воплощается идеал гармонично развитой личности. В искусстве Древней Греции наглядно проявляется высокое мастерство изображения обнаженного или задрапированного человеческого тела, при этом законы пропорций, основанные на математических расчетах, прекрасно сочетаются с идеальной обобщенностью образа, в полном согласии формы и содержания.

Для практической работы по лепке был выбран классический барельеф «Нереида верхом на морском быке» (рис. 18).

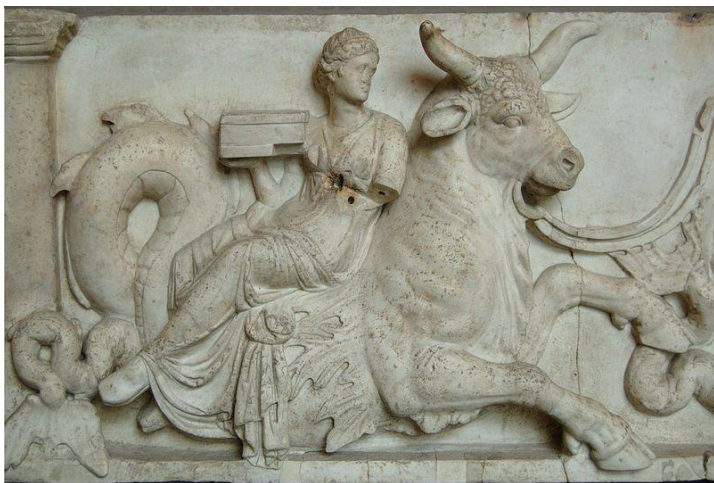

Рис. 18.
Нереида верхом на морском быке.
Фрагмент «Алтаря Домиция Агенобарда», барельеф второй половины II века до н.э.
<http://www.bestiary.us/images/nereida-verhom-na-morskom-byke-barelef-konec-ii-veka-do-nje>

Описание сюжета в мифологии.

Посейдон (Нептун), прельстившись красотой прекрасной Амфитриты, одной из нереид, похитил ее, и она стала его супругой и владычицей морей [Мифы, С. 73].

На многих античных барельефах изображено триумфальное шествие Амфитриты в сопровождении нереид, сидящих на морских чудовищах. Сама Амфитрита, окруженная этой свитой, сидит на быке, туловище которого оканчивается рыбьим хвостом. На одной из античных камей Амфитриту,

сидящую верхом на морском быке, сопровождают дельфины. Вокруг нее резвятся крылатые амуры (рис. 19).

Рис. 19.
Амфитрита (с античной камеи).
[Мифы в искусстве, С. 74]

Нереиды – дочери Неря, олицетворяющего Эгейское море. Их главная обязанность состояла в том, чтобы сопровождать тени умерших на острова Благодати, поэтому изображения нереид часто встречаются на саркофагах и других надгробных памятниках.

Ход работы:

1. Выбор сюжета.
2. Подготовка основы из фанеры (размер основы – А4).
3. Нанесение на поверхность основы скульптурного пластилина толщиной 5 мм и разравнивание стеклом.
4. На подготовленный фон с помощью шила наносится графический эскиз барельефа.
5. По графическому эскизу небольшими кусками пластилина прокладывается рельеф с постепенным наращиванием объема от нижнего плана до верхних поверхностей (рис. 20).

Рис. 20.
Этапы работы над барельефом.

Барельеф «Нереида на морском быке».
21X29 см.
Скульптурный пластилин.
Работа автора ВКР.

В процессе работы над барельефом были изучены основные средства выразительности в скульптурном изображении: соотношение объемов, соразмерность и пропорциональность частей к целому, влияние света на

восприятие зрителями объема поверхностей. Были отработаны навыки работы с пластилином и инструментами.

Так как образцом работы служила иллюстрация барельефа, интересным опытом было перенесение изображения с плоскости в объем. Самым сложным в процессе работы над барельефом, оказалось правильно передать высоту элементов, в зависимости от глубины пространства, перспективы и плана композиции.

При выполнении практической работы, были получены не только теоретические знания о барельефах, но и приобретены начальные навыки лепки в технике рельефной пластики. Эти знания были востребованы в профессиональной деятельности при работе с детьми.

Проектирование и моделирование коллажной куклы на каркасе из полимерной запекаемой пластики

Так как работа с запекаемой пластикой была нацелена на применение в дальнейшей профессиональной деятельности в МБОУДО Центр творческого развития в качестве наглядного дидактического пособия на занятиях с учащимися кружка «Радуга ремесел», автор ВКР приводит описание данного проекта.

Автором ставилась задача создать наглядное дидактическое пособие обучающего характера. С помощью данного пособия предполагалось показать последовательное и поэтапное обучение учащимся различных приемов и способов изготовления куклы на каркасе из пластических материалов, а также возможность применения различных видов декоративно-прикладного искусства при создании композиционного сопровождения для конкретного персонажа. Применительно к данному пособию, учащиеся могли использовать умения и навыки различного уровня подготовки (репродуктивный, эвристический, творческий). Создание пособия, кроме того, ставило задачи на привлечение внимания детей, поддержку

познавательного интереса, создание побудительных мотивов к углубленному изучению декоративно-прикладного искусства и народных традиций.

В рамках обучения предмета «Проектирование и моделирование в декоративно-прикладном искусстве» была разработана и изготовлена авторская кукла «Баба Яга» из полимерной запекаемой пластики Living Doll. Декоративная авторская кукла – это полноценный художественный образ, для создания которого были применены разнообразные знания, умения и навыки из области декоративно-прикладного искусства.

Перед началом работы была изучена литература по проектированию кукол, изучены различные виды полимерных пластиков (Приложение). В результате выбор остановился на пластике Living Doll, так как эта масса хорошо держит форму, позволяет моделировать очень тонкие и мелкие детали. После запекания масса становится достаточно прочной и ударостойкой, что немаловажно при использовании куклы при работе с детьми. Масса после обжига имеет приятную матовую поверхность с естественным цветом кожи человека.

Автором планировалось использовать разработку данной куклы как образец для обучения и проведения занятий с детьми по декоративно-прикладному искусству при изучении персонажей русских сказок.

При разработке образа куклы «Баба Яга» изучались труды авторов, занимающихся вопросами русского фольклора и этнографии Криничной Н.А. «Русская мифология: Мир образов фольклора», Левкиевской Е. «Мифы русского народа», Проппа В.Я. «Исторические корни русской волшебной сказки». В.Я.Пропп в работе «Исторические корни волшебной сказки» приводит анализ сказочного образа Бабы Яги, сопоставляет его с мифологическими представлениями, обрядами и обычаями и объясняет, с чем связана такая многоликость образа [Пропп, 1986]. Иллюстрации художников конца XIX – XX вв. И. Билибина, В. Васнецова, Е. Поленовой, И. Малютина, А. Савченко и др. к русским сказкам, в которых встречается

Баба Яга, также оказались очень полезными для создания обобщенного образа авторской куклы Бабы Яги.

Для создания костюма для куклы, в качестве справочной литературы, было использовано учебное пособие «История Русского костюма: курс лекций», где подробно описаны комплексы русского костюма с головными уборами и украшениями. [История русского костюма, 2008].

Теоретические исследования по проектированию коллажной куклы на каркасе

Коллажная техника изготовления кукол подразумевает сборку куклы из различных материалов каркаса, скульптурных частей куклы, парика, одежды, аксессуаров, подставки.

Главная характеристика авторской художественной куклы – ее образность. Образ создается за счет пропорций и пластики фигуры, жестов, мимики, костюма, аксессуаров, композиции окружающей среды.

Авторы-кукольники [Зайцева, 2010] выделяют следующие этапы создания куклы в коллажной технике:

1. Создание эскиза.
2. Разработка каркаса.
3. Создание скульптурных элементов.
4. Роспись.
5. Изготовление парика.
6. Изготовление костюма.
7. Установка на подставке.

Рабочий эскиз выполняется в натуральную величину, разрабатываются изгибы каркаса, места креплений суставов, прорисовываются скульптурные части куклы. Этот этап работы очень важен, так как позволяет рассчитать количество материалов и выдержать в последующем масштаб всех элементов куклы.

Изготовление каркаса. Каркас фиксирует основные направления движения куклы, это своего рода ее скелет. Для его изготовления используется прочная, гибкая металлическая проволока. Ее толщина зависит от назначения детали. В местах соединения каркаса с пластиком проволоку можно зафиксировать дополнительно нитью для улучшения сцепления.

Создание скульптурных элементов. Лепка куклы начинается с головы, для этого основу покрывают слоем пластики и придают нужную форму. Для изготовления глаз можно использовать специально сделанные для кукол глаза, а также бусины или сформировать глаза из того же материала, что и лицо куклы с последующей окраской. Работая над руками и ногами, обычно придерживаются основных классических анатомических пропорций: кисть руки равна лицевой части головы, а длина среднего пальца равна длине ладони. Большой палец ноги занимает третью часть стопы, остаток ширины приходится на четыре пальца (исключение составляют фантазийные антропоморфные образы). Пальцы на руках и ногах делают одинаково: надрезают ножиком, закругляют каждый пальчик и продавливают ноготки и складочки на суставах [Зайцева, 2010].

Изготовление парика. Парик дополняет облик куклы и завешает композицию лица. Для волос используют трессы, готовые парики, а также изготавливают волосы из ниток, меха, в зависимости от образа куклы. Если у куклы простая в изготовлении прическа, волосы наклеивают вокруг головы ярусами, начиная с нижнего к макушке. Для сложных причесок на голове прокладывают канавки с рисунком будущей прически (учитывая проборы, направления роста волос и т.д.). Канавки делают глубиной около 5 мм и шириной 2-4 мм до обжига и в них после обжига вклеивают трессы. После того, как клей высохнет, волосы укладывают, завивают, лакируют. Усы также вклеиваются в канавки и после этого подстригаются. Бороду наклеивают из вырезанных нужной формы кусочков кожи с мехом. Бакенбарды делают из мелко нарезанной пряжи, насыпая ее на смазанный клеем участок лица.

Создание костюма. При изготовлении костюма необходимо помнить о масштабе. Масштабность проявляется не только в размере рисунка и аксессуаров, но и свойствах ткани. Чем меньше размер куклы, тем мягче и тоньше должна быть ткань. Для придания ткани нужной расцветки, рисунка, эффектов старения авторы используют техники батика, напыления краски, вышивку, аппликации, заплаты и множество других. Обувь для кукол имитируют с помощью кусочков тонкой кожи или фактурных лоскутов ткани. Как правило, каждый мастер имеет свои наработки.

Закрепление куклы на подставке. После сборки куклу чаще всего устанавливают на подставке при помощи клея, механических фиксаторов, элементов каркаса и т.д. Особенно важен этот момент для выставочных кукол, которым предстоит частые передвижения. Подставка может быть как простой формы, так и сложной, состоящей из нескольких элементов. Главное условие – кукла не должна падать и должна быть представлена в самом выигрышном ракурсе.

Проектирование и моделирование куклы «Баба Яга»

Данный персонаж выбран потому, что автором планируется продолжение изготовления серии сказочных персонажей в рамках педагогической деятельности по программе «Радуга ремесел» на базе МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» Артемовского городского округа.

Разработка художественного образа куклы «Баба Яга».

Образ бабы Яги – это совокупность характерных черт сказочного персонажа, включающего в себя фантазийные и народные этнические черты. Образ это и своеобразный язык, своего рода семантический код, сложившийся за века, берущий начало в фольклоре, отразившийся в творчестве художников XIX-XX вв., а в последние десятилетия и в кинематографе.

Образ бабы Яги яркий, многогранный и порой противоречивый. Пропп В.Я, занимающийся вопросами русского фольклора, этнографии проводит анализ сказочного образа Бабы Яги, сопоставляет его с мифологическими представлениями, обрядами и обычаями и объясняет, с чем связана такая многоликость образа: «...баба Яга – очень трудный для анализа персонаж. Ее образ слагается из ряда деталей. Сложенные вместе из разных сказок, они иногда не соответствуют друг другу, не совмещаются, не сливаются в единый образ...» [Пропп, 1986. С. 29]. Пропп выделяет три типа бабы Яги. Яга-Дарительница – к ней герой сказки приходит сам и, после выполнения обязательных условий, баба Яга одаривает его различными волшебными предметами («Баба Яга», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Финист-Ясный сокол», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»). Яга-Похитительница сама является в мир людей и похищает детей, пытается их поджарить и съесть, но ни в одной сказке ей это не удается, дети либо убегают сами, либо их кто-то спасает («Гуси-Лебеди», «Терешечка»). Еще один, реже всего встречающийся, тип Яга-Воительница – наказывает и истязает героя (вырезает со спины героя ремни и др.), проникшего в ее владения без соблюдения определенного ритуала. При этих разногласиях образа, есть детали, которые объединяют образ и присутствуют во всех сказках, где есть баба Яга.

Во всех сказках баба Яга живет в темном, дремучем, таинственном лесу вдали от людей. Герои сказок попадают в необычную избушку на курьих ножках, стоящую на опушке. В некоторых сказках эта избушка еще и поворачивается, если ей приказать («...Повернись ко мне передом, а к лесу задом», «...Повернись к лесу глазами, а ко мне – воротами»). Живя в лесу, баба Яга имеет власть над лесным зверьем («Где вы есь, серые волки, все бежите и катитесь во едно место, выбирайте промежду собой, которой ядреньше за Иван-царевичем бежать», «вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом – и вдруг, откуда не возьмись, набежали всякие звери, налетели всякие птицы»). Ни в одной сказке не упоминается семья бабы Яги,

таким образом можно сделать вывод, что она не имеет мужа и детей. Если обобщить внешний вид бабы Яги, описанный в сказках, то перед нами возникнет старая женщина, с седыми косматыми волосами (что еще раз подтверждает ее статус незамужней женщины – замужняя не могла показаться на людях с непокрытой головой), костлявая, с крючковатым носом, сторбленная от возраста.

Образ Бабы Яги в изобразительном искусстве.

Конец XIX – начало XX вв. – в этот период русские художники Иван Билибин, Виктор Васнецов, Александр Бенуа, обращаются к изображению сказочных героев и создают замечательную галерею образов Бабы Яги. Они создают классический зрительный образ Бабы Яги: злобная костлявая старуха, летающая на ступе, похитительница детей.

В сказках с иллюстрациями Поленовой Баба Яга предстает похитительницей детей (рис. 21).

Рис. 21.

Иллюстрации к «Сказке о Маше и Ване» (Русские народные сказки. – М.: Фортуна ЭЛ, 2007).

Иван Билибин передает в иллюстрациях таинственную древность истории. «...Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу Баба Яга – в ступе едет, пестом погоняет, помелом след замечает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: - Фу, фу! Русским духом пахнет!» (рис. 22).

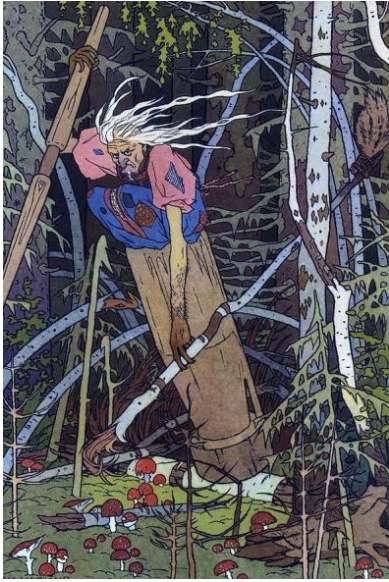

Рис. 22.

И. Билибин. Полосная иллюстрация и заставка к сказке «Василиса Прекрасная» (Русские народные сказки. – М.: Изд. дом Мещерякова, 2009).

Виктор Васнецов показывает образ свирепой старухи, которая тащит с собой ребенка (рис. 23). На лице ее торжествует зло, она достаточно сильна и никто на свете не сможет ей противостоять.

Рис. 23.

В. Васнецов, 1917. «Баба Яга»

Иван Малютин показывает образ Бабы Яги в период новой революционной эпохи – период «развенчивания суеверий и религиозных пережитков». Это карикатура на все старое, изжившее себя. Образ бабы Яги не должен вызывать страх, задача художника – показать ничтожность и незначительность прежнего уклада жизни, а образ бойкого пионера идет ему на смену (рис. 24).

«Черта – нет. Ты брось обман.

Это все один дурман.

Этих сказок не боюсь я.

Зря стараешься, бабуся».

Рис. 24.

И. Малютин (Агнивцев Н. Октябренок-постреленок. – М., 1925. (из книги В. Блинова «Русская детская книжка-картинка. 1900-1941». – М., 2009).

Советские художники второй половины XX века представляют Бабу Ягу в образе одинокой старушки, скорей вызывающая жалость, а иногда даже симпатию (рис. 25). «...Зашел Иван-Царевич в избушку, а там сидит баба-яга, старых лет. Шелковую кудель мечет, через грядки бросает...».

Рис. 25.

Вениамин Лосев, 1958. Иллюстрация к «Сказке о золотых яблоках и живой воде» («По-Щучьему велению. – М.: Московские учебники, 2006).

Бабушка, живущая в красивой избушке-теремочке, совсем не вызывает страха. Колоритная Баба Яга с преувеличенно большой головой, грустно поджавшая губы скорее располагает к себе, а ведь перед нами Яга-Похитительница (рис. 26).

Рис. 26.

А.Савченко. Иллюстрация к сказке «Гуси-Лебеди».
– М.: Малыш, 1986.

А.Лебедев показывает бабу-ягу в нарядных одеждах и уборе. В избе чисто, светло, уютно (рис. 27). Эта мудрая старушка, которая поможет добрым советом.

Рис. 27.

А.Лебедев. Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» («Сивка-бурка»). – М.: Стрекоза, 2007).

Удивительно яркий образ Бабы Яги создал Дмитрий Типяков (рис. 28). Изображение тонко детализировано, игра цвета и теней настолько динамична, что создается впечатление движения.

Рис. 28.

Д.Типяков.

Федоскинская

миниатюра. Шкатулка.

Папье-маше. Размер

8,5x5,5x11,5.

<http://pics.livejournal.com/sinyavina/pic/000k3zwf>

Этапы работы создания куклы «Баба Яга»

Создание эскиза. При создании образа применялся метод морфологического анализа (табл. 1). Самое сильное впечатление оставляет лицо человека. Чтобы смоделировать образ Бабы Яги, перечисляем черты лица, заносим в таблицу, а затем, примеряя их, выбираем самый удачный вариант.

Табл. 1. Метод морфологического анализа. Формирование портрета.

Форма головы	Лицо	Глаза	Нос	Губы	Подбородок	Волосы
С высоким лбом	Вытянутое	Маленькие	Крючком	Поджатые	Двойной	Длинные
Со скошенным затылком	Круглое	Большие	Картошкой	Толстые	Со складками	Короткие
Форма яйца	Худое	Узкие	Острый	Тонкие	Острый	Вьющиеся
С объемным черепом	Овальное	Раскосые	Бугристые	Сжатые	Выступающие	Седые
С узким лбом	С широкими скулами	Запавшие	Пуговкой	Кривые	С обвислой кожей	Всклоченные
С морщинами	Лоснящиеся	С затекившим веками	Греческий	Одна губа больше	Массивный	Прямые

Куклу «Баба Яга» планируется использовать для работы с детьми младшего школьного возраста, поэтому ее внешний вид не должен вызывать страха и негативной реакции со стороны детей. В то же время, образ должен быть узнаваем и связываться со сказочными сюжетами. Для решения этой проблемы, были выбраны следующие, характерные для данного персонажа черты: худощавая старуха с распущенными волосами, прибранными платком, с крупным скрюченным носом. Лицо с морщинками. Мимика лица не устрашающая, а скорей показывающая удивление. Фигура куклы немного сгорбленная, кукла опирается на посох. Одежда создана по мотивам русского костюма X-XIII вв. Из характерных символов Бабы Яги выбрана «избушка на курьих ножках» (Приложение). Подставка имеет достаточно свободного пространства, чтобы дети имели возможность при желании сами добавлять атрибуты Бабы Яги и различные предметы быта (например, ступу, колодец, плетень, поленницу и т.д.).

Каркас выполняется из медной проволоки диаметром 2 мм. Скрутка проволоки идет от шеи вниз, на уровне плеч вставляется дополнительно проволока для рук. На конечностях проволока сгибается на уровне локтевого, коленного суставов и в области лодыжки. Проверяются пропорции, дается пластика фигурки. Готовый каркас балансируется, чтобы кукла сохраняла равновесие без подставки (Приложение, фото 1).

Скульптурные элементы. Лепка куклы начинается с головы. Так как пластик достаточно мягкий, для того, чтобы избежать деформации о твердые поверхности, заготовка насаживается на стержень, закрепленный в устойчивой основе. Голова лепится из целого куска, при помощи стеки формируется выразительный нос, углубления для глаз и рта. Уши выполняются способом прилепки и примазывания. За счет мимики и глубоких морщин, впалых щек лицу придаются черты старого человека аскетичной конституции (Приложение, фото 2).

Для изготовления рук и ног на каркас наматывается фольга. Это позволяет набрать необходимый объем и сэкономить пластик. Руки и ноги

лепятся по локтевые и коленные суставы. Это позволит готовой кукле производить некоторые движения, менять положение тела. Кисти рук равны лицевой части головы, подчеркнута сухошавы. Для лепки пальцев на 1/3 от края ладони делается четыре надреза стекой, закругляются пальчики, придается нужная форма и продавливаются стекой складочки на суставах и ногти. Ноги выполняются аналогично, только стопы формируются довольно широкими и грубыми.

Кукла с готовыми скульптурными формами запекается в духовке нагретой до температуры 110 градусов в течение 15 минут. Перед помещением в духовку под все выступающие части подкладываются валики из ваты для предотвращения деформации во время запекания. Очень мелкие детали, такие как нос и пальчики, закрываются фольгой, это защитит их от подгорания. Куклу нельзя трогать до полного остывания пластика.

Роспись. Пластика Living Doll не требует специального окрашивания кожных покровов куклы, так как уже имеет цвет близкий к цвету кожи человека, а после запекания становится темнее на полтона. Роспись применялась только для глаз и губ акриловыми красками. Полировка не использовалась.

Для наращивания объема тела каркас обматывается ватой и фиксируется обмоткой нитками. Затем туловище куклы обшивается хлопчатобумажной тканью (Приложение, фото 3).

Парик дополняет облик куклы и завешает композицию лица. Для волос использовалась распущенная атласная лента. Так как у куклы простая в изготовлении прическа, волосы наклеивались вокруг головы ярусами, начиная с нижнего к макушке (Приложение, фото 4).

Создание костюма для куклы «Баба Яга». Традиционно русская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной тканей домашней выработки. Одежда стариков была более простой, без особых украшений и шилась из материи белого или темного цвета. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как

девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить поневу.

В costume домонгольского периода X-XIII вв. почти все одежды надевались через голову, были накладными и долгополыми. Основной женского костюма являлась рубаха, длиной доходившая до ступней. Носили рубаху с нешироким поясом и вышивали орнаментом. Основные места расположения узоров – ворот, оплечья, рукава, подол. Вышивка выполнялась хлопчатобумажными или шелковыми нитками. Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с включением синего или черного. Самые популярные – геометрические узоры, кони, птицы, древо жизни с предстоящими фигурами. Обычным костюмом для девушек до замужества была холщовая одежда – запона – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали. Если девушка не выходила замуж, то она продолжала носить девичий наряд. Передник (занавеска, запон) был обязательным элементом одежды для женского населения. Также незамужние женщины могли ходить с открытыми волосами, подхваченными лентой, повязкой, платком. Обязательным элементом русского национального костюма был пояс. Им подпоясывали рубахи, верхнюю одежду, крепили поясную. Пояса были плетеными, ткаными. Длина и ширина поясов различалась в зависимости от их назначения и места бытования [История Русского костюма, 2008. С. 6, 12, 40, 47].

По размерам куклы выполняется выкройка рубахи (Приложение, фото 5). Из тонкой хлопчатобумажной ткани выкраивается рубаха, намечается место для орнамента. Вышивка выполняется нитками мулине красного и черного цвета по рукаву и подолу рубахи. Запона выкраивается из тонкой льняной ткани в виде прямоугольника, на горловине делается вырез. Все швы обрабатываются вручную потайным швом.

Изготовление «Избушки Бабы Яги» в технике рубка «в обло»

Завершает кукольную композицию избушка Бабы Яги, выполненная в традиционной для русского деревянного зодчества технике – рубка «в обло», или «с остатком», «в чашу». При этом методе рубки бревна выходят за пределы стены (рис. 29). За счет угловых остатков теряется 0,5-0,6 м с каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако углы дома хорошо защищены от осадков и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой в обло, считается наиболее устойчивым [Ополовников, 1981. С. 194].

Рис. 29.

Пример рубки «в обло».

Перед началом работы делается эскиз дома, макет. Рассчитывается примерное количество древесины. Для обработки веток и сборки избушки использовались ножовка, бормашина с фрезой и клей по дереву. Двускатная крыша покрыта высушенными листьями рогоза (Приложение, фото 6).

Вывод:

В процессе практической работы над барельефом автором ВКР были получены решения следующих проблем:

- как влияет освещенность на восприятие зрителями объема поверхностей.
- изучены основные средства выразительности в скульптурном изображении: соотношение объемов, соразмерность и пропорциональность частей к целому.

- получен опыт перенесения изображения с плоскости в объем.

Эти знания были востребованы в профессиональной деятельности при работе с детьми.

При изготовлении дидактического пособия важно структурировать обучающий материал таким образом, чтобы обеспечивалась зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений.

- многоликий образ Бабы Яги дает широкие возможности для проявления и реализации творческой фантазии детей (рис. 30).

- на основе фольклора можно создать коллекцию сказочных образов, используя технику изготовления куклы на каркасе.

- для создания кукол можно применять различные техники декоративно-прикладного искусства: вышивка костюма, плетение пояса, работа с кожей, обработка дерева и др.

- оставляя свободное композиционное пространство, мы предоставляем простор для творчества и фантазии.

Использование творческой мастерской позволит разнообразить процесс обучения, развить творческие способности детей с высокой мотивацией к исследовательской деятельности.

Рис 30.
Кукла «Баба Яга» из полимерной запекаемой пластики на каркасе.

§ 3. Опыт работы с пластилином на занятиях кружка «Радуга ремесел» декоративно-прикладного направления

Содержание программы построено как путешествие во времени, по странам и континентам. Во время этого путешествия изучаются техники и технологии, виды искусства и особенности культуры.

На примере первого года обучения можно ознакомиться с формами работы по программе.

№	Название раздела	Формы контроля
1	«Земля до начала времен»	Диорама
2	«Древние люди и зарождение ремесел»	Макет стоянки древних людей
3	«Мир древних цивилизаций»: - Шумерское государство; - Древний Египет; - Древняя Греция.	Музей искусства древних цивилизаций

Раздел 1. «Земля до начала времен» - включает в себя построение диорамы, наглядно показывающей возникновение жизни на Земле: рождение планеты; появление первых растений на Земле; наступление эпохи гигантских ящеров. Археологическая экспедиция и реконструкция раскрывает тайны и показывает, как ученые читают каменную летопись древнего мира.

Раздел 2. «Древние люди и зарождение ремесел» - это проект по созданию макета стоянки древнего человека. В ходе реализации проекта дети узнают, как происходило зарождение ремесел и искусства, пробуют воспроизвести древние способы лепки керамических сосудов, применяют первые опыты ткачества.

Раздел 3. «Мир древних цивилизаций».

Рассматривая артефакты из мировых музеев, дети узнают о культуре Шумер. Учатся делать барельефы, мозаику, скульптурные изображения людей и животных. Возникновение письменности – важный этап в развитии человечества, учащимися создаются модели глиняных табличек с

клинописью. Делают украшения шумерской царицы и конструируют царскую колесницу.

Совершая путешествие в древний Египет, знакомятся с архитектурой, делают пейзажные зарисовки с пирамидами, рисуют на папирусе. Знакомятся с религиозными представлениями и создают фигурки богов.

Древняя Греция подарила цивилизации множество изобретений и оставила огромное количество произведений искусства. В этом путешествии совершается виртуальная прогулка по дворцу, где жил Минотавр. Кроме того, дети узнают о канонах красоты, пишут пейзаж с греческими колоннами и вазами. Узнают о героях мифов, пишут книгу на пергаменте, учатся «чеканить» монеты.

Постепенно собираются «артефакты» для демонстрации в «Музее искусства древних цивилизаций».

Планирование учебного материала строится последовательно, техники развиваются по линии преемственности. Каждый этап логически продолжает предыдущий и готовит к усвоению последующего. Техники, изученные на первых занятиях, на следующих либо усложняются, либо получают новое развитие. Учебные задачи могут выполняться разными способами, которые выбираются детьми самостоятельно. Если каждый ребенок внесет в решение задачи что-то свое, оригинальное, нестандартное, это значительно обогатит всю группу. Нужно дать возможность для самостоятельности и самовыражения индивидуальности каждого ребенка.

В данной работе будут рассматриваться только те темы, где применяются техники работы с пластилином.

Цель занятий – научить детей видеть целостную картину мира. На занятиях используется природная любознательность детей, желание поделиться увиденным и накопленный опыт каждого ребенка. Поддерживая желание учиться совершать открытия и осваивать новые технологии, создаются условия для сотрудничества и общения со сверстниками. Это можно реализовать только при условии психологически комфортной

обстановки в коллективе, в которой каждый ребенок чувствует себя нужным и значимым, при этом уважительно относится к другим членам коллектива.

При изучении новой темы, прежде чем рассказывать, как изготовить тот или иной объект, нужно дать возможность детям изучить объект (образец изделия или иллюстрации). Когда активизируется деятельность наблюдения, подключается прошлый опыт, дети ищут взаимосвязи объекта с тем, что, они уже изучили, соотносят знакомое и незнакомое об объекте, отмечают аналогии и разницу с изученным ранее.

В каждой новой технологии есть часть работы, о которой ребенок может порассуждать и догадаться, как ее выполнить. У другого ребенка в группе может быть иное мнение по выполнению. Пусть пробуют, проговаривают, почему делают именно так, иногда некоторые приемы можно выполнять по-разному. Возможно, в некоторых технологиях можно заменить предложенный материал, на другой. Сравнить результаты, ощущения. Новый материал откроет новые возможности для воплощения идей, подтолкнет к их реализации.

Раздел 1. «Земля до начала времен»

Тема: «Каменная летопись природы»

Это занятие проводится в начале учебного года и ставит своей задачей познакомить детей с приемом нанесения оттисков и отпечатков на пластилине. Для того, чтобы заинтересовать детей, им предлагается представить себя участниками археологической экспедиции и выбрана форма проведения занятия «Реконструкция археологических находок».

Цель: получение оттисков и отпечатков природных материалов в пластических массах.

Первые растения хорошо сохранились в окаменелостях, по этим находкам ученые изучают прародителей современных растений (рис.31).

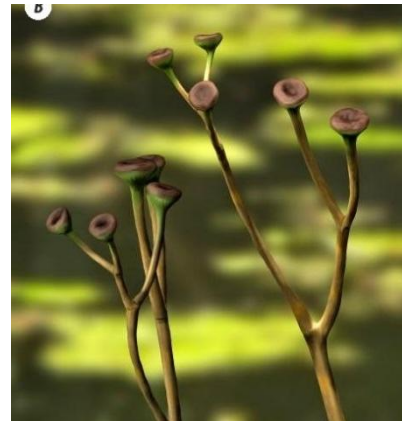

Рис. 31. Найденный отпечаток.

Реконструкция с отпечатка.

Для создания «окаменелостей» выбираются небольшие по размеру образцы растений, семена, ракушки. Картон вырезается в виде камня и на него наносится пластилин толстым слоем. Прикладывая образцы растений и раковин, хорошо прижимая их, вдавливая в пластилин, получаем отчетливый отпечаток (рис. 32, 33). Это несложное задание знакомит детей с плотностью пластилина, возможностями изменения его качеств в результате окраски, они учатся отбирать для оттисков подходящие объекты, ставят эксперименты.

Рис. 32. Отпечатки образцов растений на керамопласте. Для окрашивания использованы акварель, акрил, гуашь.

Рис. 33. Этапы работы получения оттисков морских ракушек.

Отпечаткам листьев на керамопласте можно придать объем, если погрузить в подходящую форму и оставить для застывания (рис. 34).

Рис. 34. Образец отпечатанных листьев. Керамопласт, акрил.

Творческие задания по теме:

- создать коллекцию «окаменелостей»;
- создать композицию «Древний мир», с использованием коллекции;
- игровой момент: обменяться отпечатками и попробовать догадаться

по отпечатку, какие растения и ракушки были использованы для их получения;

- создать декоративные изделия с использованием данной техники .

К разделу 2. Проект «Макет стоянки древнего человека»

Целью проекта стало создание реконструкция жизни древнего человека, способов изготовления орудий и предметов быта, ознакомление с видами искусства каменного века. Создание поля для игровой деятельности на историческом материале.

Проект состоит из двух частей. Исследовательская часть – теоретическая. Детям предлагается найти информацию о жизни древнего человека, в каких условиях он жил, как добывал огонь, какие орудия для охоты использовал, как рождались первые ремесла, как появилось первое искусство и т.д. Практическая часть – реализация полученных знаний о человеке, собственно изготовление макета стоянки. Диорама может использоваться из первого раздела. Техники работы с пластилином, изученные в первом разделе, здесь получают развитие и усложняются, уже известные технологии сочетаются с новыми приемами (табл. 2).

Таблица 2.

Раздел 1. Технология Изготовление пластины с округлыми краями	Результат Камень	Раздел 2. Усложнение техники Торцевание пластилине	Результат на Огонь, очаг
Отпечатки растений и ракушек на плоской поверхности.	«Природные окаменелости»	Пластилиновый камень + жгутики + оттиски на округлой поверхности.	«Керамика древних людей»
Пластина с округлыми краями	----	Пластилиновый камень + отпечаток на пластилине в соединении с мокрой бумагой	Петроглифы
Пластина пластилина цветов	из двух	Выбрать рисунок из верхнего слоя стеком, так чтобы проявился нижний слой пластилина	
----	----	Скульптурная лепка из целого куска	Человек

Керамика. Воспроизведение древних способов лепки керамических сосудов. Способы нанесения орнаментов

Цель: Воспроизведение лепки керамических сосудов ленточным способом.

Существует несколько гипотез появления керамических сосудов у древних людей, описываются различные способы лепки. Мы рассмотрим ленточный способ. В этой технике сначала формовалось дно сосуда, затем к нему присоединяли несколько кольцевых валиков, соответствующих толщине дна. Стенки разглаживались, и укладывались следующие ряды валиков. В зависимости от назначения, варьировалась ширина и высота сосуда. После формовки, изделия декорировались по сырой глине орнаментом [Токаренко]. Элементы орнамента наносились процарапанными линиями, углублениями, отпечатками шнура, гребенками раковин (рис. 35).

Рис. 35. Керамика древних людей. Реконструкция. Детские работы.

Зарождение искусства. Петроглифы и наскальная живопись

Это занятие знакомит детей с искусством каменного века.

Цель: сделать макет петроглифа в технике углубленного рельефа на пластилине, в сочетании с мокрой бумагой.

Петроглифами принято называть наскальные резные изображения. Подобные рисунки встречаются по всему миру, могут быть контурными и силуэтными. Существует петроглифы двух типов – с темным изображением и светлым. Встречаются изображения животных, сцены охоты, маски шаманов и различных символов (рис. 36).

Петроглифы хопи, штат Колорадо.
Рис. 36.

Петроглифы Карелии.

Святылище Калбак-Таш,
Горный Алтай.

Алгоритм выполнения работы в технике углубленного рельефа.

1. Рассматриваем иллюстрации с изображением петроглифов.
2. В знакомой уже технике подготавливаем «каменную плиту» из пластилина.
3. Наносим на пластилин понравившееся изображение и выбираем пластилин по контуру рисунка широкими канавками.
4. Пластилин покрываем клеем ПВА и накладываем на него мокрый лист бумаги. Расправляем бумагу по поверхности, заполняя все углубления.
5. Акварелью раскрашиваем бумагу под цвет скалы. Рисунок петроглифа выделяем более темным тоном. Петроглифы со светлым рисунком тонируем совсем немного (рис. 37).

Алгоритм выполнения работы в технике граттаж.

1. Приготовить пластины двух цветов.
2. Разровнять и наложить одна на другую.
3. Нарисовать контурный рисунок петроглифа и выбрать верхний слой пластилина по рисунку так, чтобы четко проступал пластилин нижнего слоя.

Рис. 37. Два варианта выполнения петроглифов.

1. В технике углубленного рельефа.
2. В технике граттаж.

Человек. Скульптурная лепка из целого куска

На этом занятии дети продолжают знакомиться с искусством каменного века – скульптурой. В эпоху неолита, помимо камня, бивней и кости, начинает использоваться новый пластичный материал – глина (рис. 38).

Рис. 38. Керамический женский идол. 5800 – 4800 гг. до н.э. Ираклионский Археологический музей.

Терракотовая фигура из Чернаводы (Румыния). IV-V тыс. до н.э. Исторический музей, г. Бухарест.

Эти скульптуры свидетельствуют о высоком уровне развития скульптуры в эпоху неолита. Возьмем их образец, для лепки древнего человека.

Чтобы выполнить фигуру человека по мотивам неолитической фигуры, нужно отметить ее характерные особенности. Голова у данной фигуры почти не имеет затылочной части, посажена на массивную шею. Черты лица

упрощенные, но выразительные, с глубокими глазами, крупным носом. Руки значительно тоньше, чем ноги. Ступни и ладони едва намечены и очень маленькие, относительно тела. Сама фигура достаточно массивна и хорошо сформирована.

Алгоритм для выполнения скульптурного изображения человека в неолитическом стиле выберем следующий:

1. Приготовим толстую пластину из пластилина прямоугольной формы.
2. Наметим стеклом очертания туловища и шеи.
3. Прорежем по намеченным линиям и удалим лишний пластилин.
4. Сформируем руки и ноги, придадим им округлую форму.
5. Вылепим голову, нанесем черты лица и присоединим голову к туловищу.
6. Поправляем положение рук и ног, придаем фигурке нужную позу (рис. 39).

Рис 39. Изображение человека по мотивам неолитической скульптуры. Пример детских работ и образец автора ВКР.

Творческое задание к теме:

- используя макет стоянки и фигурку человека, создать сценки, отображающие его быт, занятия. Как могло происходить общение между людьми в племени.

К разделу 3 «Мир древних цивилизаций»

Следующий раздел программы «Радуга ремесел» посвящен искусству древних цивилизаций – государство Шумер, древний Египет, древняя Греция. Детям предлагается провести исследовательскую работу и обратить внимание, кроме всего прочего, на изобретения древности, которые повлияли на развитие человечества, и которыми мы пользуемся до сих пор. Кроме того, отметить, какие открытия появлялись в области искусства. Ставится задача – создать «артефакты» для Музея искусства древних цивилизаций.

Искусство мозаики можно отнести к изобретению шумеров. Одно из самых известных произведений шумерской мозаики – штандарт войны и мира из Ура. Он представляет собой инкрустированные декоративные панели, где на лазуритовом фоне в три ряда пластинами из перламутра выложены сцены из жизни шумеров (рис. 40).

Рис. 40.
Штандарт войны и мира
(обнаружена при раскопках г. Ур).
3 тыс. до н.э.
21,59х49,53 см.
Британский музей, Лондон.

На одной стороне изображены сцены военного столкновения, на другой стороне – сцены празднования. Фигуры людей изображены по строгим правилам: голова и ноги в профиль, верхняя часть туловища в фас,

глаза изображены полностью. Несмотря на небольшой размер штандарта, очень тщательно и подробно переданы детали – устройство повозок, оружие, сбруя лошадей, арфа.

Имитация мозаики из пластилина на картонной основе

Этот вид работы отчасти похож на изготовление барельефа, но в отличие от барельефа, мозаика практически плоскостная (рис.41).

Рис.41.
Имитация мозаики по мотивам шумерского искусства.
Пластелин, керамопласт.
Работа автора ВКР.

Работа выполняется в следующем порядке: картон покрыть ровным слоем пластилина темно-синего цвета. В центре будет находиться фигурка из «перламутра», для этого нужно нарисовать очертание фигуры животного. «Перламутр» можно имитировать, если соединить желтый и белый пластилин и немного коричневого.

Рис. 42.

Детские работы.

Выложить фигурку животного, хорошо разгладить, а затем прорисовать детали. Для создания «лазуритового» фона нужно смешать голубой, синий и фиолетовый пластилин до мраморных разводов. Раскатать

тонкие лазуритовые пластины и нарезать их на небольшие разные по форме кусочки и выложить фон вокруг животного (рис. 42).

Особой высоты у шумер достигает искусство изображения животных.

Рис. 43.
Арфа.
Около 2600 до н.э.
Дерево, позолота, инкрустация. Высота 112,5 см.
Британский музей, Лондон.

При раскопках в г. Ур была обнаружена арфа с полностью сохранившимися украшениями, по которым были восстановлены деревянные части. Верхний деревянный брус арфы был обшит золотыми пластинами с колками для натягивания струн (рис. 43). Резонатор украшал мозаичный узор из красного песчаника, лазурита и перламутра. Навершием резонатора служила скульптурная золотая голова быка. Голова выполнена очень реалистично, с соблюдением пропорций и анатомических подробностей. Голова инкрустирована, глаза, борода и шерсть возле рогов сделаны из лазурита, белки глаз из раковин.

Голова быка. Лепка из пластилина конструктивным способом

Лепка конструктивным способом начинается с основных крупных деталей, к которым затем присоединяют более мелкие (рис. 44).

Рис. 44.

Две крупные заготовки в форме яйца соединяем вместе и приглаживаем место соединения. Рога и ушки прикрепляем к голове. Если работать только пластилином, то затем нужно присоединить накладки из лазурита, вставить в углубления глаза. Завершает работу прорисовка мелких деталей: формируются брови, складки на коже, ноздри, рот, завитки на шерсти. На рисунке показан вариант, когда сначала голова быка окрашена для большего сходства с оригиналом. В этом случае после соединения головы, шеи и ушей, прорисовываются мелкие детали и заготовка окрашивается. После того, как краска высохнет, присоединяются остальные детали и завершается конечная прорисовка (рис. 45).

Рис. 45.
Лепка головы быка конструктивным способом по мотивам шумерского искусства. Пластилин. Акрил. Работа автора ВКР.

Выводы по Главе 2

Возможности использования пластилина в детском творчестве достаточно широки, но используются довольно разрозненно и не системно. Построив программу как путешествие во времени, по странам и континентам, автором ВКР ставилась задача не только освоить основные технологии работы с различными материалами, но также сделать занятия интересными и информативными, изучить различные виды искусства и особенности культуры разных народов.

Планирование учебного материала на занятиях строится последовательно, каждый этап логически продолжает предыдущий и готовит к усвоению последующего. При изучении новой темы, прежде чем рассказывать, как изготовить тот или иной объект, детям дается возможность изучить объект (образец изделия или иллюстрации). Когда активизируется деятельность наблюдения, подключается прошлый опыт, дети ищут взаимосвязи объекта с тем, что, они уже изучили, отмечают аналогии и разницу с изученным ранее.

В каждой новой технологии есть часть работы, о которой ребенок может порассуждать и догадаться, как ее выполнить. Возможно, в некоторых технологиях можно заменить предложенный материал на другой. Новый материал откроет новые возможности для воплощения идей, подтолкнет к их реализации.

Кроме изучения технологических приемов работы с материалами, дети через игру и творчество знакомятся с шедеврами мирового искусства, создавая собственные коллекции артефактов, они получают возможность почувствовать себя творцами.

Заключение

В работе, на основе опыта советской и российской педагогических школ, а также личной профессиональной деятельности автора ВКР, сделана попытка обобщить и структурировать накопленный материал по адаптации декоративно-прикладного искусства для занятий с детьми младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно-прикладного направления в учреждении дополнительного образования на примере работы с пластическими материалами. В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы.

Проводя исследование по выявлению целевой аудитории, для которой будут полезны занятия с пластическими материалами, обнаружилось следующее. Если занятиям лепкой в дошкольном образовании отводится достаточно много времени, то в школах, уже в начальных классах, занятия лепкой носят фрагментарный характер. Это, в свою очередь, приводит к тому, что дети практически теряют интерес к лепке.

Педагоги отмечают, что поступление в школу детей с различными нарушениями психического и физического здоровья увеличивается. Занятия лепкой в форме арт-терапии для таких детей очень благотворны.

Учреждения дополнительного образования могут уделить больше внимания занятиям с пластическими материалами, сделать их более разнообразными и удовлетворить спрос на реализацию творческого потенциала детей.

Каждый пластический материал имеет свои достоинства и недостатки. Незнание качеств материала приводит к неудовлетворению конечным результатом работы и отказу в дальнейшем использовать его в своем творчестве.

Отдельного рассмотрения требует проблема использования дидактического материала на занятиях. Учебные учреждения не всегда имеют возможность закупать оригинальные изделия декоративно-

прикладного искусства из-за недостатка финансирования. В этом случае, в качестве дидактического пособия могут использоваться авторские изделия, разработанные и изготовленные с учетом поставленных учебных задач.

Необходимость творческого развития и обучения детей средствами декоративно-прикладного искусства показала свою обоснованность на практике.

К сожалению, несерьезное отношение к работе с пластилином в методике обучения и в науке о декоративно-прикладном искусстве, привело к отсутствию разработанных методик и научных разработок по данному вопросу. В результате, пластилин в детском творчестве используется недостаточно, разрозненно и не системно.

Между тем, пластилин – доступный, экологически чистый материал, обладающий множествами выразительных и технических возможностей.

На примере проекта «Радуга ремесел» автор ВКР демонстрирует широкие возможности применения пластилина в изучении декоративно-прикладного искусства, истории и культуре. Применяя различные техники работы с пластилином, дети воссоздают историю, сочетая его с другими материалами, ставят эксперименты. Проектная деятельность позволяет глубже погрузиться в отдельные, наиболее заинтересовавшие их темы. У детей значительно расширяется кругозор. Вовлекая готовые работы в игру, дети в буквальном смысле переживают конкретный исторический период, история становится им близкой и понятной. Таким образом, творческая деятельность получает еще большую мотивацию и продолжение.

Несомненно, исследованная в ВКР тема требует проведения дальнейших научных исследований и обобщения практического опыта для формирования теоретической базы истории и теории применения пластических материалов в декоративно-прикладном искусстве и художественном творчестве, а также разработки учебных и методических пособий.

Источники и литература

Нормативные документы

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения 23.07.2016).
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok> (дата обращения 23.07.2016).
3. Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok> (дата обращения 23.07.2016).
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008) [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8974> (дата обращения 23.07.2016).
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://www.dagminobr.ru/storage/files/dopobr/09-3242> (дата 23.07.2016).

Монографии, статьи

6. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.
7. Аркин Е.А. Вопросы советского дошкольного воспитания. Сб. статей. М., 1950. – 148 с.
8. Бегак Б.А. Воспитание искусством. – М.: Просвещение, 1981. – 94 с.
9. Беляева Т.С. Коррекционная работа на уроках труда в начальных классах школы для детей с ДЦП // Дефектология № 6, 1988.
10. Боголюбова-Кузнецова Д. Арт-терапия: что это и как работает [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ccp.org.ru/art-terapiya-interview> (дата обращения 23.05.2018).
11. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов [Электронный ресурс] // Творческие проблемы современных художественных промыслов. Сборник статей. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – Режим доступа <http://www.artvek.ru/lit014.html> (дата обращения 15.04.2015)
12. Борисова С. Этнодизайн как явление современной культуры. Сборник научных работ. – Славянск: Учебный центр СДПУ, 2011. – С. 27-32.
13. Васильева С.О., Зембеля И.А. Лепка из пластилина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/02/28/lepka-iz-plastilina> (дата обращения 09.01.2018).
14. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды. Предания, суеверия и поэзия. – М.: АВТОР, 1992. – 618 с.
15. Занков Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. Дидактика и жизнь. Обучение и развитие. Беседы с учителями; авт. вступ. ст. Ш.А. Амонашвили. – М.: Новая школа, 1996. – 432 с.
16. Игрушка. Ея исторія и значеніе. / Сборникъ статей подь редакціей Н.Д. Бартрамъ. Съ 5 рисунками въ краскахъ на отдельныхъ листахъ

и съ 114 рисунками въ тексте. – М.: Изд. Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1912.
– pdf файл.

17. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М.: Мнемозина, 1995. – 158 с.

18. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 207 с.

19. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Издательский Дом «Зимородок», 2006. – 418 с.

20. Коростылева Л.А. Проблема самореализации личности в системе наук о человеке // Психологические проблемы самореализации личности / Под ред. А.А.Крылова, Л.А.Коростылевой. – СПб.: Изд. С-Петербургского университета, 1997. – С. 42-49.

21. Криничная Н.А., Русская мифология: Мир образов фольклора. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2004. – 1005 с.

22. Ладина О.А. Развитие мелкой моторики у младших школьников с ДЦП на уроках технологии / О.А. Ладина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tehnologiya/2012/01/20/razvitiie-melkoy-motoriki-u-mladshikh-shkolnikov-s-dtsp-na> (дата обращения 12.06.2018).

23. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 528 с.

24. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько. – М.: Просвещение, 2001. – 216 с.

25. Лихачев Т.Б. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – 270 с.

26. Логинова О.И. Метод арт-терапии: лепка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://olga29011.narod.ru/art_glina.html (дата обращения 11.02.2018).

27. Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры [Электронный ресурс] // Ю.М.Лотман. Избранные статьи в трех томах. – Т.І: Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – с. 377-380. Режим доступа: <http://philologos.narod.ru/lotman/lotman-pupp.htm> (дата обращения 24.02.2015).
28. Марченко М. Авторская игрушка в современной художественной культуре // Первые Бартрамовские чтения. – Сергиев Посад, 2004. – с. 59-64.
29. Мифы в искусстве старом и новом. Историко-художественная монография (по Рене Менау) – СПб.: Лениздат, 1993. – 384., ил.
30. Мишина М.А. Кукла как предмет культуры: к постановке проблемы [Электронный ресурс] // Вестник СПбГУ. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика, 2009, вып. 4. Научная библиотека КиберЛенинка: электронный журнал. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kukla-kak-predmet-kultury-k-postanovke-problemy#ixzz3SG5APsOS> (дата обращения 20.02.2015)
31. Олюнин С. Уроки лепки из пластилина. – М.: АСТ, 2011. – 288 с., цв. ил.
32. Ополовников А.В., Островский Г.С. Русь деревянная: Образы русского деревянного зодчества. – М.: Дет. лит., 1981. – 199 с., фотоил., ил.
33. Осетров Е.И. Живая древняя Русь. – М.: Просвещение, 1985. – 304 с.: ил.
34. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М.: ИМПЭТО, 1997. – 137 с.
35. Пирс Ч. Логические основания теории знаков / Пер. с англ. В.В. Кирющенко и М.В. Колопотина. – СПб.: Алетейя, 2000. – 352 с.
36. Покровский Е.А. Детские игры: Преимущественно русские. – М.: ТЕРРА, 1997. – 416 с.
37. Пропп В.Я. Исторические корни русской волшебной сказки. Л.: изд-во Ленинградского университета, 1986. – 366 с. (1-е изд.: Л., 1946)

38. Пушина А. Проектная работа по теме: Скрытые возможности кусочка пластилина. Лепка – как арт-терапия для подростка [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/01/13/proektnaya-rabota-po-teme-skrytye-vozmozhnosti> (дата обращения 10.01.2018).
39. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.
40. Русский народный календарь: пословицы, приметы, обычаи, обряды, имена / авт. сост. Н.И.Решетников. – М.: Алма-пресс, 2005. – 608 с.
41. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков. – Л.: Аврора, 1971. – 128 с.
42. Самсонова Л.Н. Особенности комплексной коррекции нарушения функции рук у учащихся с церебральным параличом [Текст] / Л.Н. Самсонова. – СПб.: Детство-пресс, 2001. – 118 с.
43. Сирюшева Л.А. Пластилиновая терапия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dislife.ru/articles/view/19476> (дата обращения 12.06.2018).
44. Скульптурный пластилин Электронный ресурс – Режим доступа: <https://gallerix.ru/lib/skulpturnyj-plastilin> (дата обращения 23.11.2017).
45. Соколов М.В., Соколова М.С. Декоративно-прикладное искусство. – М.: Владос, 2013. – 268 с.
46. Сухомлинский В.А. О воспитании. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с.
47. Теория и история народной художественной культуры: методические рекомендации / сост. И.В.Семенова. – Владивосток: ДВГТУ, 2011. – 30 с.
48. Токаренко С.Ф. Технология изготовления древней керамики Ракушечного Яра: опыт реконструкции [Электронный ресурс] // Историко-культурные и природные исследования на территории РЭМЗ. Сборник

статей, выпуск 2, 2004г. – Режим доступа: http://www.razdory-museum.ru/c_ceramics-1.html (дата обращения 11.04.2018).

49. Фам Т. Несохнувшая глина [Электронный ресурс] // Популярная механика, апрель 2015, № 4. – Режим доступа: <https://www.popmech.ru/history/57351-kak-izobrelili-plastilin> (дата обращения 23.11.2017).

50. Федотов Г.Я. Школа ремесла. Глина и керамика. – М.: Эксмо, 2005. – 160 с.

51. Флерина Е.А. Педагогика народной игрушки // Эстетическое воспитание дошкольника/ Е.А.Флерина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – с. 261-267.

52. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника // Эстетическое воспитание дошкольника/ Е.А.Флерина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 5-40.

53. Целюк Т. Влияние цвета на психику человека. Воздействие цвета на психологическое состояние человека [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.syl.ru/article/166567/new_vliyanie-tsvetov-na-psihiku-cheloveka-vozdeystvie-tsveta-na-psihologicheskoe-sostoyanie-cheloveka (дата обращения 10.01.2018).

54. Чичеров В.И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков (очерки из истории народных верований). – М.: изд. Академии наук СССР, 1957. – 237 с.

Учебные и учебно-методические пособия

55. Антонов В.П. Народные художественные промыслы России. – М.: Интербук Бизнес, 2000. – 241 с.

56. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – М.: Наука, 1984. – Т.1. – 512 с. – М.: Наука, 1985. – Т.2. – 464 с.

57. Барсегов Э.В. Скульптура в гуманитарном вузе. Пластическое моделирование. Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – 208с.

58. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам узорного ткачества // Дошкольное воспитание. – 1982. - № 11. – С. 21-25.
59. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам бурятских орнаментов // Дошкольное воспитание. – 1978. - № 7. – С. 86-90.
60. Богатеева З.А. Декоративная аппликация // Дошкольное воспитание. – 1977. - № 9. – С. 86-93.
61. Богатеева З.А. Как работать с декоративной мозаикой // Дошкольное воспитание. – 1976. - № 1. – С. 32-36.
62. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с.: ил.
63. Богатеева З.А. Нанайские аппликации // Дошкольное воспитание. -1981. - № 12. – С. 72-76.
64. Богатеева З.А. Тканые орнаменты прибалтийской республики // Дошкольное воспитание. – 1982. - № 8. – С. 34-38.
65. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 332 с.
66. Богуславская И.Я. Жостово. Декоративная роспись. – М.: Интербук, 1994. – 116 с.
67. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка / И.Я. Богуславская. – Л.: Искусство, 1975. – 142 с.: ил.
68. Богуславская И.Я. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Художественный альбом по народному искусству. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 318 с.: ил.
69. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 151 с.
70. Ватагин В. Как лепить животных // Художник, 1962, № 5. С. 53-56.
71. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. – 92 с.

72. Вишневецкая В.И. Хохлома. Альбом. – М.: Планета, 1980. – 176 с.: ил.
73. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 413 с.
74. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека / Учебник по изобразительному искусству. – М.: Просвещение, 2000. – 175 с.
75. Дайн Г.Л., Русская игрушка. Из коллекции художественно-педагогического музея игрушки Академии пед. наук СССР. – Загорск: Советская Россия, 1987. – 115 с.
76. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка / Г.П. Дурасов. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 248 с.: ил.
77. Зайцева О. Декоративные куклы. Практическое руководство по изготовлению кукол из пластика и папье-маше, созданию тканых фактур и различных аксессуаров для кукол / О. Зайцева. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2010. – 111 с.: ил., 16 л. ил.
78. Казакова И.С. Учимся рисовать и лепить животных / И.С.Казакова. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
79. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1970. – 158с.
80. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. Учебное пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 106 с.
81. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с.
82. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Комплект «Изобразительное искусство» 1-4 классы. – М.: Дрофа, 2008.
83. Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной педагогики. Учебник для дефектолог. фак. пед. ин-тов. Изд. 4, доп. – М.: Просвещение, 1969. – 335 с.

84. Маерова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. – М.: Русский язык, 1990. – 272 с.: ил.
85. Малышева Н.А. Технология. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник / Н.А. Малышева. – 4-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012. – 79, [1] с.: ил.
86. Малышева Н.А. Технология. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник / Н.А. Малышева. – 4-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012. – 78, [2] с.: ил.
87. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» / Сост. Л.В. Рускова. – М.: Просвещение, 1986. – 400 с.
88. Постникова Н.В. Мезенская роспись: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» / Постникова Н.В. – Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2001. – 34 с.
89. Программы средней школы. Изобразительное искусство: начальные классы (1-4 классы). – М.: Просвещение, 2005. – 64 с.
90. Проснякова Т.Н. Технология. Творческая мастерская: Учебник для 4 класса. – Самара: Учебная литература, 2011. – 96 с.: ил.
91. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для 3 класса. – Самара: Учебная литература, 2011. – 96 с.: ил.
92. Проснякова Т.Н., Ларичева Е.И., Кубышева Е.С. Радужный мир: Учебное пособие по внеурочной деятельности для 1 класса: В 2 частях. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2003. – Часть 1 – 104 с.: ил., Часть 2 – 104 с.: ил.
93. Рутковская А.А. Рисование в начальной школе. – СПб.: Нева, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 192 с.
94. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2005. – 304 с.
95. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высших

учебных заведений / Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с., ил.

96. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Минпросвещения РСФСР, 1961. – 80 с.

97. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 144 с.: ил.

98. Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. – М.: Учпедгиз, 1956. – 91 с.

99. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 239 с.

100. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: Просвещение, 1986. – 144с.: ил.

101. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. – Самара: Учебная литература, 2012. – 104 с.: ил.

102. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. – Самара: Учебная литература, 2011. – 112 с.: ил.

103. Черныш И.В. Поделки из природных материалов. (серия «Основы художественного мастерства»). – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 160 с.: ил.

104. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей. Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 2008. – 190 с.

Словари и справочная литература

105. Варава Л.В. Современная энциклопедия декоративно-прикладного искусства. – Донецк: БАО, 2012. – 303 с.

106. Величко Н. Энциклопедия. Роспись. Техники. Приемы. Изделия. – М.: АРТ-ПРЕСС, 1999. – 172 с.

107. Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современное написание слов. – М.: Астрель, 2006. – 352 с.

108. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. М.: - Пассим, 1994, 160с.

109. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М.: Эксмо, 2003. – 606 с.

110. Энциклопедия символики и геральдики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.symbolarium.ru/index.php> (дата обращения 19.01.2015).

Электронные ресурсы

111. Артемова Е. Пластилиновая терапия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dislife.ru/articles/view/19476> (дата обращения 12.05.2018).

112. Богданова Е. Арт-терапия для детей: лепка из пластилина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://semya-i-detstvo.ru/art-terapiya-dlya-detej-lepka-iz-plastilina.html> (дата обращения 09.01.2018).

113. В гостях у абашевской игрушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://olster28.livejournal.com/264127.html> (дата обращения 02.06.2018).

114. Дымковская игрушка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://nhpko.ru/история-народных-промыслов/дымковская-игрушка> (дата обращения 02.06.2018).

115. Народные промыслы на карте России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp (дата обращения 21.02.2015).

116. Роспись пластика после обжига [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://forum1.kukly.ru/topic.php?forum=24&topic=8> (дата обращения 11.11.2016).

117. Северная береста. Технологии обработки бересты [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.severberesta.ru/handling-birch-bark.html> (дата обращения 25.02.2015).

118. Филимоновская игрушка [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.filimonovo-museum.ru> (дата обращения 21.02.2015).

119. Британский музей [Электронный музей] – режим доступа:
<http://vluvre.ru/exponates/britanskii-muzei/golova-byka-ukrashenie-arfy-iz-urashumer> (дата обращения 15.09.2017).

Приложение

Характеристика пластических масс, подлежащих обжигу

Масса	Свойства	Обжиг, t/время мин.	Св-ва после обжига	Отзывы
Fimo Classik, Германия	Пластичная после разогрева в руках. Отдельные элементы с трудом соединяются	130/30	Прочная	Хороша для лепки мелких деталей, передачи драпировки ткани
Fimo Soft, Германия	Очень мягкая, легка в работе, 12 цветов	100/30	Твердая, ломкая	Не подходит для мелкой работы
Puppen Fimo, Германия	Мягкая, пластичная, специальная масса для лепки кукол. Цвет: белый, розовый	100/30-40	Матовая, жесткая, очень прочная	Не рекомендуется смешивать с другими пластиками
Pro Sculpt, Германия	Мягкая, с хорошими свойствами лепки,	130/10-15	Прочная, твердая	Предназначена для лепки кукол и скульптуры
Cernit, Германия	Очень быстро размягчается в руках. Полупрозрачная, воскообразная	130/15	Похожа на фарфор, очень прочная	Для крупных фигур с каркасом
Sonnet (Сонет), СПб	Пластичная, легко размягчается	110/10-30	Прочная, хорошо окрашивается акрилом	
Living Doll, США	Пластичная, мягкая профессиональная масса для лепки кукол. Цвет: 3 оттенка бежевого цвета	110/10-15	Матовая, очень прочная	Предназначена для лепки кукол, отдельные части легко соединяются

«Нереида на морском быке». Барельеф.

21x29 см. скульптурный пластилин.
Работа автора ВКР.

Фотографии процесса изготовления авторской куклы «Баба Яга».

Фото 1. Каркас.

Фото 2. Скульптурные элементы куклы.

Скульптурные элементы.
Установка на каркасе.

Фото 3. Нарощивание объема туловища.

Нарощивание объема ватой.

Фото 4. Парик.

Парик.
Лента атласная.

Фото 5. Костюм.

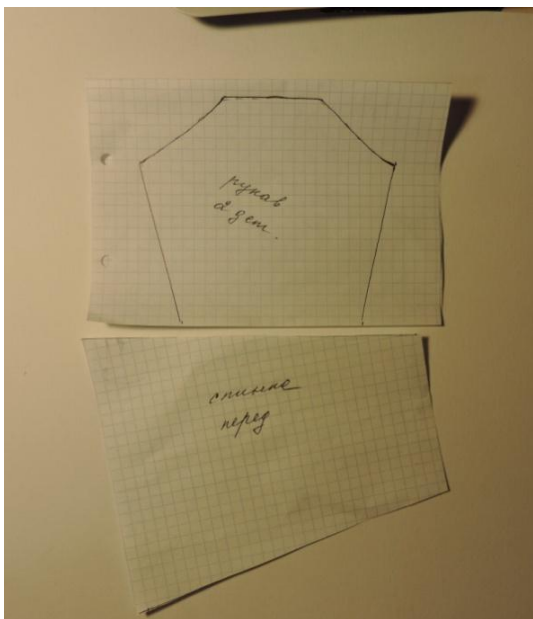
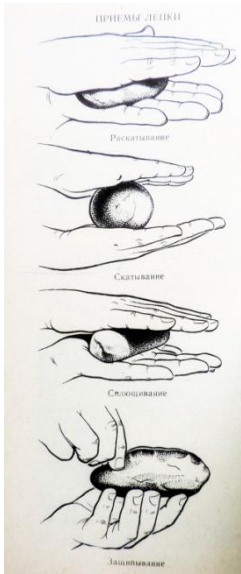

Фото 6. Избушка Бабы Яги.

Приёмы работы с пластилином

Халезова Н.Б. Лепка в детском саду, с. 36.

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки. 1 класс, с. 91

- Проснякова Т.Н., Ларичева Е.И., Кубышева Е.С. Радужный мир. Часть 2
- Лепим игрушку способом вытягивания. С. 26-27.
- лепка из отдельных частей. С. 44.

Приемы работы с пластилином (детские работы)

Осень.
Прием защипывания.
Колосов А., 6 лет.

Ленивый кот.
Соединение материалов: пластилин
(жгутики) и соленое тесто.
Жевтун Д., 8 лет.

Медведь – символ России (из серии
«Живая планета»)
Барельеф.
Родимов А., 11 лет.

Рисование жгутиками по мотивам индейских моллов.
 Колосов А., 6 лет.
 Шаповал А., 9 лет.
 Салина А., 10 лет.
 Салин В., 10 лет.
 Филиппова А., 9 лет.
 Кучерова Д., 9 лет.

Осень.
 «Живопись» пластилином.
 Прием размазывание.
 Шаповал А., 9 лет.

И вновь зацветает лотос...
 Соединение материалов:
 пластилин и папье-маше
 (камни).
 Прием нарезки пластилина
 резакон.
 Коллективная работа.

Макет стоянки древнего человека (детские работы)

