

МАЛАЯ СКУЛЬПТУРНАЯ ПЛАСТИКА

*Чуднов Александр Петрович,
педагог дополнительного образования
МУДО "Центр эстетического воспитания детей №38",
г. Сыктывкар*

За последние годы значительно оживился интерес людей и зрителей к эстетическому осмыслению явлений как классического художественного наследия, так и современного искусства, к воспитанию вкуса и правильного понимания прекрасного. Если спросить любого человека, знает ли он, что такое скульптура, "конечно, да", - ответит он. Но если спросить его, что он понимает под словом "скульптура", имена каких великих скульпторов ему известны, какими средствами скульптор выражает свой замысел, почему одни явления живой действительности доступны для воплощения в статуях, а другие - нет, каковы, следовательно, возможности и особенности искусства скульптуры, то на все эти вопросы не каждый ответит сразу. Искусство ваяния играет большую роль в нашей жизни. Отражая прекрасное в действительности, оно, в свою очередь, формирует наше сознание, наш вкус и наши представления о прекрасном. Научиться понимать его, расширять в этой области свой кругозор должен каждый культурный человек.

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов.

Наряду с термином "скульптура" употребляется, как равнозначное, слово "пластика", что значит "лепить". Главными объектами скульптуры являются человек и изображения животного мира. Основными разновидностями скульптуры являются круглая скульптура и рельеф.

Первое знакомство со скульптурой учащихся объединения "Терракотовая пластика" проводят в музеях и на выставках города Сыктывкара. Экскурсии в старую часть города, на выставки современного искусства, народных промыслов, в мастерские художников в течение всего курса обучения расширяют кругозор учащихся, дают определенное представление о практической работе в этой области. Ежедневное общение с хорошими образцами пластики вводит в мир высокого искусства, позволяет ученикам критически оценивать свои достижения.

В МУДО "ЦЭВД №38", как правило, приходят дети из детского сада, младших классов общеобразовательной школы, имея знания и опыт работы с глиной. Ребята уже умеют разминать пластилин, глину, лепить простейшие объемные формы. Ежедневные занятия в центре начинаются с устройства своего рабочего места, чтобы скульптура находилась прямо перед глазами. Если смотреть на нее сверху - не увидите пропорций; трудно лепить, когда стол слишком высок. Неудобно работать сидя, потому что необходимо часто отходить от этюда, проверять его издалека.

Итак, мы приготовились лепить. Но всякий ли предмет, сделанный вашими руками, будет предметом искусства? Задумайтесь, любой ли набор слов можно назвать стихами или рассказом. Очевидно, нет.

«Ожерелье из глины».

**Коллективная работа учащихся
объединения «Терракотовая пластика»**

Кроме того, каждому искусству, науке соответствует свой язык. Математика говорит на языке чисел, литература пользуется словами, химия выражает мир в формулах. Скульптура и архитектура говорят на языке реально осязаемых объемов, пространств, пропорций, веса.

За тысячелетия существования культуры художники выработали условия, при

которых простой кусок глины превращается в произведение искусства. Одно из основных - знание ремесла - при желании доступно каждому человеку.

Учиться начинаем с так называемой "круглой" скульптуры. Ребята хорошо знают сказки, любят и держат дома животных, поэтому недостатка в сюжетах нет. Они попробуют зримо представить своего героя.

Не всегда он возникает ясным в первые минуты. Чтобы дело пошло, можно отвлечься, углубиться в воспоминания или мечты, припомнить лучшие мгновения жизни, поверить в себя. Ведь от этого зависят первоначальные, нередко самые верные, интуитивные касания к куску глины. Некоторые ученики начинают со слишком маленьких фигур. Это не всегда удобно потому, что никак не удастся хорошо вылепить детали. Хотя определение величины часто индивидуально. Одни любят лепить крупные объемы, другие - помельче. В некоторых случаях малый размер даже лучше, в нем легче исправлять, менять характер задания. Подходящий размер для комнатной (настольной, как ее еще называют) скульптуры 12-20 см.

Определив размер, надо позаботиться о плинте (подставка под фигуркой). Для чего нужен плинт, и каким он может быть? Это своего рода театральная сцена для фигурки. Он делает появление скульптуры не случайным, а закономерным явлением, бережет ее. Плинт своими размерами и геометрической формой связан и с образом этюда, и с окружающими его предметами. Необходимо как следует объяснить, что по важности плинт и фигура равноценно работают на образ произведения. Для первого раза лучше выбрать низкую прямоугольную призму высотой 1-2,5 см. Располагая скульптуру на плинте, следите, чтобы он не был слишком большим и тяжелым для фигурки или, наоборот,

**Коллекция работ учащихся объединения «Терракотовая пластика»,
победителей республиканских конкурсов**

легковесным. Поставьте фигурку так, чтобы она не сползала с плитки в сторону. Для этого почаще отходите от станка, проверяйте: соответствует ли основание скульптуре. Еще важно совместить фас (передняя сторона) скульптуры и плитки. В некоторых случаях плитку не нужен. Допустим, композицию летящих птиц можно подвесить или укрепить на проволоке. По окончании, если работа удалась, ее лучше сохранить в течение нескольких месяцев, чтобы зафиксировать достижения. Керамическую глину обжигаем в муфельной печи, этюды, сделанные из обыкновенной глины, фотографируем.

После композиционного задания несколько уроков посвящаем работе с натуры. В круг объектов для заданий входят: цветы и листья (живые,

гербарии, свободно высохшие листья, гипсовые орнаменты), животные и птицы: голуби, вороны, кошки (только не чучела), раковины моллюсков, несущие информацию об орнаменте и сложных видах симметрии в природе. После работы с натуры животного и растительного мира учащиеся приступают к более сложному скульптурному изображению - изображению человека. Чтобы скорее узнать особенности опорно-двигательного аппарата человека, делаем быстрые скульптурные наброски по 15-30 минут со стоящей или сидящей фигуры натурщика. Перед каждым наброском обязательно проводим разбор пропорций. Изучаем кисть руки и стопу ноги. Сначала делаем копию гипсовой модели со скульптуры. Затем лепим скелет, объясняя образование

внешних форм анатомическим строением. И как завершение цикла - кисть руки в самостоятельно выбранном движении. Складки изучаем на простом натюрморте, стараясь увидеть законы их образования и распределение на большие объемы. Работая с натуры, ребята внимательно вглядываются в нее, сравнивают ее с воображаемым пластическим образом, потом лепят.

На занятиях "Терракотовой пластики" происходит знакомство учащихся не только с "круглой" скульптурой, но рельефом. Рельеф, как и круглая скульптура, обладает тремя измерениями. Композиция фигур в рельефе разворачивается вдоль плоскости, которая служит и технической основой изображения и одновременно фоном, позволяющим воспроизводить в

рельефе пейзаж и многофигурные сцены. Такая органическая связь с плоскостью и является особенностью рельефа. Вылепить натуру в рельефе значит сжать все объемные плоскости, перпендикулярные к фону или направленные к нему под углом. А плоскости, ограничивающие объемную форму в параллельном направлении фону, оставить без изменения. Освоение рельефа заставляет отказаться от бездумного копирования объема. Знакомство с рельефом идёт поэтапно: рельеф, оторванный от стены, затем сквозной рельеф (примеры египетских и скифских рельефов), а затем горельеф (рельеф греческий) и египетский, не выступающий из плоскости стены.

Однако за решением столь сложных и новых задач не надо забывать, что все эти знания служат только опорой для реализации композиционных замыслов. Композиции нет без

формального решения и знания натуры. Поэтому все задания мы даём с объяснением простейших законов композиции, объясняя значение вертикали, горизонтали, симметрии, асимметрии. Конечно, аналогичные законы действуют в графике и в живописи, а скульптура только утверждает их в объемно-пространственной сфере.

Именно в лепке, в композиционных заданиях каждый ребёнок имеет счастливую возможность проявить свой неповторимый творческий характер. Пусть воплощение пластических идей пока двигается робко, на ощупь. Прислушиваясь к своему внутреннему "я", сравнивая собственные, пусть еще неосуществленные фантазии с работами товарищей, с творениями классиков, ученики пробуют увидеть многообразие мира.

Продолжаем поиски путей обучения. Каждый новый

учебный год, новый набор первоклассников заставляет искать новые педагогические приемы и методы, менять задания, уточнять цели и задачи.

В творческом объединении "Терракотовая пластика" сформирована своя техника работы с глиной, методика по развитию навыков пространственного моделирования через художественные образы. Программа обучения выстроена таким образом, что захватывает воображение и фантазию учащихся на длительное время. Учащиеся знакомятся с керамикой родного Коми края, России, мира. От простых геометрических форм, сюжетных фигурок учащиеся постепенно переходят к лепке объемных сюжетов, где присутствует много героев, символов, многокрасочные варианты росписи. Такие сюжетные работы учащихся украшают выставки города и республики.

«Край мой северный».

Сюжеты работ учащихся объединения «Терракотовая пластика»

