Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

Методическая разработка

на тему: «Обучение детей искусству керамики в учреждениях дополнительного образования

Процесс создания декоративного панно

«Фантазии древних времен»

Работу выполнил:

Гафаров Н.В.,

преподаватель керамики ДШИ

Тетюши

2021

Введение.

В настоящее время большую роль в обогащении изобразительных навыков играет развитие творческих способностей учащихся, их умения нестандартно мыслить, видеть предметы и явления с обратной стороны. Поэтому на занятиях по керамике, нужно использовать нетрадиционные техники.

К 8-11 годам детьми накоплен приличный опыт для творчества на новом уровне, так как творческая деятельность детей зависит от богатства и разнообразия их прежнего опыта. Из этого опыта и берёт идеи фантазия. Дети способны не бояться трудностей и препятствий, они искренне стараются проявить себя в своих творческих работах: любят рисовать, придумывать стихи и песни, участвовать в викторинах, конкурсах. Как отмечал Л.С. Выготский: «…ребенок строит воображаемую реальность, в которой удовлетворяет свои потребности, дает выход настроениям, чувствам. Развивая воображение детей, мы помогаем им понять, как бы «проиграть» свои устремления, что очень важно для развития внутренней жизни…» [5].

В наш современный мир внедряется большое количество инновационных технологий. Это говорит о том, что активизировать процесс получения и приобретения творческих знаний можно при использовании новых нестандартных средств и техник. Считается, что именно те методы учителя наиболее удачны, при которых учитель на своих занятиях изобразительной деятельности использует новые технологии обучения. Таковыми можно считать творческие задания с использованием живописной техники - сграффито. Хоть эта нетрадиционная техника была известна ещё давно, но на уроках и внеурочных занятиях её практически не используют и для детей она не знакома. Главное условие на внеурочных занятиях - овладение умением самостоятельно мыслить. Задача же учителя - не вмешиваться в творческий процесс, а корректировать его.

Сграффито - это новая и интересная техника живописи, которая развивает творческие навыки, воображение, фантазию. Самое привлекательное в этой технике, помимо её выразительной красоты и прочности - это простота выполнения. Сграффито могут заниматься не только дети, но и взрослые, которые ни разу кисточку в руках не держали.

Тема «Освоение приёмов техники сграффито» является актуальной. Эта техника не только дает возможность не стандартно мыслить, но и усиливает у учащихся веру в себя.

Актуальность выбранной темы также заключается в том, что данная техника ещё мало изучена, она достаточно молодая, т. к. она совсем недавно стала использоваться в современной жизни, эффективная и интересная живописная техника с большими возможностями, простором для фантазии и творческого исследования. Она формирует ценностную картину мира, поддерживает традиции, вырабатывает новые тенденции, создает комфорт и уют, придает жизни стабильность и одновременно будоражит ее. Сграффито открывает широкие возможности материализации эстетических идей, новые горизонты красоты и величия человека.

Цель работы– изучить возможности освоения приёмов техники сграффито на занятиях керамикой.

Теоретическая значимость работы заключается в определении значения техники сграффито как средства художественного ,эстетического воспитания.

Практическая значимостьзаключается в том, что полученные результаты могут быть использованы на занятиях по керамике.

Теоретические аспекты изучения техники сграффито

Сграффито - это вид монументально – декоративного искусства, история которого начинается ещё с древности, но, не смотря на это, являющегося и по настоящее время одним из самых актуальных.

Монументально - декоративное искусство – это одно из пластических пространственных изобразительных и неизобразительных искусств.

Монументальное искусство включает произведения больших размеров, создаваемые в согласовании с архитектурной или естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием с которыми они сами приобретают идейно-образную завершённость, и сообщают таковую же окружению. К монументальному искусству относят мемориальные скульптурные композиции, памятники, мозаичные и живописные панно, витражи, декоративное украшение зданий, а так же произведения, выполненные в других техниках, в том числе и в технике сграффито. Произведения монументального искусства создаются в самых разных техниках и мастерами разных творческих профессий. Монументальностью искусствознание, эстетика и философия, вообще именуют то свойство художественного образа, которое по своим характеристикам родственно категории «возвышенное». По словарю Владимира Даля описано такое определение слову монументальный – «славный, знаменитый, пребывающий в виде памятника». Это произведения, которые наделены чертами монументальности, отличающиеся идеей, общественно значимым или политическим содержанием, воплощённое в масштабной, выразительной величественной (или величавой) пластической форме[4].

Монументально – декоративное искусство восходит к глубокой древности и имеет установившиеся традиции. Техника сграффито так же имеет долгую и славную историю. Греческие и этрусские мастера использовали данную технику для украшения глиняной посуды (приложение 1). Процарапанные рисунки можно увидеть на керамической посуде древних племён Латинской Америки. Появилась эта техника в Италии и вскоре распространилась по всей Европе и по настоящее время используется в архитектуре и дизайне. Название «сграффито» происходит от итальянского sgrаffitо (процарапанный) — что и объясняет особенности создания этого декора – способ процарапывания рисунка до следующего слоя штукатурки[3].

Технология выполнения сграффито

Сграффи́то (итал. sgraffito) или граффи́то (итал. graffito — процарапанный) — техника декорирования керамики, стен или фасадов зданий, которая основана на процарапывании верхнего слоя краски или штукатурки до обнажения нижнего слоя, отличающегося по цвету.

В древности техника сграффито применялась в керамике (вазы Греции), в 15-17 веках распространилась в Италии: поскольку рисунок со временем не истирается, технику сграффито использовали для декорирования внешних стен и фасадов. Из Италии сграффито распространилось в Европу.

Обычно высушенное изделие или отдельную его часть покрывают слоем ангоба, цвет должен существенно отличаться от цвета глины. Карандашом аккуратно наносится будущий рисунок, а затем специальным острым деревянным или металлическим инструментом слой ангоба процарапывается до поверхности черепка. Затем изделие обжигается, покрывается бесцветной глазурью и снова обжигается. Звучит достаточно просто и понятно. Но когда начинаешь копть глубже отываются неведомые горизонты возможностей.

Сграффито может быть многослойным, разноцветным, если на изделие нанести несколько слоев краски.

Ангобы наносятся на хорошо подсушенное или сухое изделие изделие, слой должен быть плотным, т.е. для густых ангобов это три слоя, для прозрачных — 5 слоев, слои краски лучше наносить в разных направлениях, чтобы избежать проплешин. А вот дальше встает вопрос — когда лучше процарапывать рисунок.

1. Нанесение ангоба на подсушенное изделие в кожетвердом состоянии.

Как только высохли слои краски приложил кальку с рисунком и прорисовал контур ручкой.У меня не было специальной петли для процарапывания сграффито, поэтому я попробовал выцарапывать рисунок разными инструментами — стеками, толстой иглой, зубочисткой, шариковой ручкой. Стружки и пыль от выцарапывания сметал толстой кистью .

Минусы процарапывания по кожетвердому состоянию — можно слишком глубоко продавить глину, на линиях остаются лохмушки и задиры. Плюсы — рисунок процарапывается четко по линиям, можно делать полутона лопаточками, т. е. выцарапывать цвет до тонкого слоя.

2. Нанесение ангоба на высушенное изделие и процарапывание рисунка сразу же, не дожидаясь пока ангоб высохнет на 100%.

3. Нанесение ангоба на сухое изделие и ожидание пока краска высохнет полностью.

На высушенный ангоб рисунок легко перевел с помощью кальки и карандаша. Но процарапывать рисунок было непросто — инструмент подскакивал на неровностях и рисунок сбивался, кроме этого, высохший ангоб иногда отлетал кусочками и получались неровные края рисунка.

Методические рекомендации по освоению техники сграффито

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простых, а затем более сложных изделий и их качественное оформление. активно развиваются трудовые навыки и творческие способности, формируются художественно-эстетические потребности, не смотря на то, кем станут ребята в дальнейшем: художниками, дизайнерами, артистами, рабочими, инженерами, экономистами, учёными, строителями или юристами. И здесь уже в начальных классах, происходит ознакомление с профессиями дизайнера, художника-оформителя, художника. Здесь ученики пробуют себя в роли той или иной профессии. Учащиеся фантазируют, выражают свое мнение по выполнению разной работы, доказывают свою точку зрения. Во время занятий у школьников развиваются художественный вкус, творческие способности, инициатива и самостоятельность принимаемых решений, привычка к свободному самовыражению, уверенности в себе. Познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, формировать свои эстетические потребности, развивать художественные способности .

Привитие интереса к изобразительному искусству, освоение новых техник лепки – вот цель предлагаемой деятельности.

Занятия сграффито на уроках керамики – это нетрадиционная новая техника изобразительного искусства, которая способствует развитию творчества, фантазии, воображения, проявлению самостоятельности, индивидуальности и инициативы. Каждое занятие по технике сграффито интересно и необычно, а всё интересное – это положительные эмоции и удовлетворение от работы и её результата. На занятиях ребята не устают, у них сохраняется энергия, работоспособность и активность на весь период занятия.

На нетрадиционном рисовании основаны многие арт-терапевтические техники. Эти техники являются средством коррекции психических процессов, они помогают преодолеть свой страх, вселяют уверенность в себе и в своих силах [14].

Сграффито — это новый вид техники, тем он и интересен для учащихся. Это эффективная и интересная живописная техника с большими возможностями, простором для фантазии и творческого исследования. Она формирует ценностную картину мира, поддерживает традиции, открывает новые возможности. В процессе занятий сграффито формируется эстетический вкус учащихся, у них развиваются трудовые умения и навыки. Занятия обогатят внутренний мир младшего школьника, унесут в мир прекрасного, а в дальнейшем заполнят интересным творческим трудом в свободное от учёбы время. Ребята с удовольствием занимаются данной техникой, познают её историю и знакомятся с мастерами-художниками данного жанра.

Роль занятий сграффито в развитии школьника

Психологи говорят, что все дети обладают самыми разнообразными творческими способностями. Творческие способности заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях у ребёнка может раскрыться творческий потенциал. Для успешного выполнения сграффито должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей. Индивидуальные художественные особенности понятие широкое, оно заключается в умении ребёнком самостоятельно, по-своему выполнять творческие задание учителя. Для освоения техники сграффито предпочтителен возраст детей от 8-11 лет, так как в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть большое желание познавать окружающий мир, большое желание творить и создавать что-то прекрасное своими руками. Ребёнок проявляет свою фантазию, воображение, умение владением материалами и инструментами. Каждый ребёнок младшего школьного возраста хочет быть непохожим на другого.

В развитии творческого потенциала ребёнка способствует изобразительное искусство и художественный труд, так как занимаясь этой деятельностью, значительно развивается творческий потенциал младшего школьника.

Наряду с этим процесс работы в технике сграффито может быть рассмотрен с точки зрения выражения внутреннего мира ребёнка, его переживаний и ощущений. Для того, чтобы школьник был активнее, был ярче и интересны были продукты его творчества, нужно организовать работу, направленную на развитие эмоционально-чувственного мира ребенка. Кружковые занятия по сграффито способствуют актуализации и развитии творческого потенциала личности, включают ребёнка в творческий процесс, что приводит к появлению творческого мышления, видения, произвольности психических процессов рефлексии, самоконтроля. В результате этого личность переходит на более высокую ступень развития.

Технология выполнения техники интересна и доступна как взрослым, так и детям. Сграффито развивает эмоционально-образный, рационально-логический тип мышления, который направлен на формирование художественного типа мышления, творческого потенциала. Это является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности детей младшего школьного возраста.

Развитие художественно-образного мышления учащихся , строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. Школьник учится на основе наблюдательности строить художественный образ, выражать своё отношение к реальности. Наблюдение и переживание окружающей жизни, а так же способность к осознанию своих переживаний, своего внутреннего мира являются важным условием освоения материала .

Периодическая выставка детских работ даёт учащимся возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость от увиденного, ощутить радость успеха.

Методика освоения технических приёмов сграффито с учащимися

* опора на самостоятельную творческую инициативу детей;
* знакомство с новыми видами сграффито.
* основное внимание на занятиях должно уделяться:
* формирование практических умений и навыков;
* выполнение элементов для украшения изделия;
* правильный подбор инструментов и материалов для задуманного изделия;
* развитие самостоятельного подхода в выполнении той или иной работы.

Информацию на занятиях по сграффито нужно сообщать небольшими порциями. Полученные знания сразу нужно закреплять практическими умениями. Повторение знаний и совершенствование умений нужно осуществлять на разнообразных изделиях.

Заключение

Сграффито имеет долгую и славную историю. Её корни берут начало ещё в ренессансной Италии и вскоре быстро распространились по всей Европе. В Советское время сграффито так же использовалось в монументальном искусстве. В современное же время эта техника в основном применяется в дизайне для украшения интерьеров. Живописная техника сграффито проста и удобна в применении. Заниматься этой деятельностью можно без специальных художественных навыков. В связи с этим сграффито можно использовать во внеурочное время. На занятиях по сграффито ребята знакомятся с профессиями дизайнера, художника, художника-оформителя и сами пробуют себя в роли той или иной профессии.

Осваивая технику сграффито, ребята познают окружающий мир, приобретают новые художественные и трудовые навыки. Занятия по сграффито доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества.. В процессе занятий , у детей развиваются образные представления и воображение, возникают чувства прекрасного.

Для освоения техники сграффито нужно пройти весь теоретический материал, познакомиться с мастерами этой техники, инструментами и материалами, используемыми в сграффито, а так же изучить технологию выполнения.

Деятельность по технике сграффито развивает у детей:

мелкую моторику,

навыки ручного труда,

художественные навыки,

воображение, память, мышление,

развивает эстетические чувства, чувства гармонии и красоты.

способствует развитию интеллекта,

творческие способности,

творчество в коллективе.

Главный результат занятий – это привить любовь детей к своей творческой деятельности, их способность видеть прекрасное в окружающем мире и большое желание творить.

Список литературы:

1. Абаева И. Прикосновение к творчеству/И. Абаева// Юный художник. - 2000. - №12. — С.32-33.
2. Абаева И. Прикосновение к творчеству/И. Абаева// Юный художник. - 2000. - №12. — С.32-33.
3. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. Трактат о начальной ступени образования, основанный на принципах гуманно-личностной педагогики/ Ш.А. Амонашвили.-Москва : Изд. Дом Ш. Амонашвили, 2000. - 76с.
4. Бармаш О. Разнообразные средства и технологии/О. Бармаш// Юный художник. -2000.-№9.-С.34-37.
5. Бергер Э. Техника фрески и техника сграффито /Э. Бергер; под ред. Н.М. Чернышева, В.Д. Загоскиной,- пер. с нем. -Москва : Акционерное общество АХР, 1930.-190с.
6. Выготский JI.С. Воображение и творчество в детском возрасте/Л.С. Выготский.- Москва : Просвещение, 1967 —93с.
7. Гросул Н. Программа по изобразительному искусству для кружковых занятий/ Н. Гросул// Изобразительное искусство в школе.- 2001. - №1. - С.81-85.
8. Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной деятельности//«Вопросы психологии».-1992.- № 3-4.- С.14—19
9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов [и др.]; под ред. В.А. Горского – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2011. – 111с.
10. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2010. – 120с.