V открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

«Тестопластика, как средство развития творчества у детей»

Запрягаева Ирина
7 класс (13 лет),
МБОУ СОШ № 29 Октябрьского р-на
г.о. Самара

Руководитель:
Милокумова Марина Николаевна,
учитель технологии
МБОУ СОШ № 29 г.о. Самара

Самара 2016

Содержание

Введение 3

Глава 1 Лепка – вид декоративно-прикладного искусства 5

1.1 История развития гончарства 5

1.2 Виды материалов для лепки 7

Глава 2 Лепка из соленого теста как вид изобразительной деятельности 9

2.1 Значение занятий лепкой для всестороннего развития детей 9

2.2. Мукосольки – история русской тестопластики 11

2.3 Технология работы с соленым тестом 14

Заключение 17

Литература 19

Приложения

Введение

В современном мире высоко ценятся изделия, выполненные своими руками. Изделия народных мастеров - уникальные произведения искусства, которые украшают нашу жизнь. В народном творчестве выражаются исконная тяга человека к красоте, желание раскрыть свои творческие способности.

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. На занятиях лепкой вышеперечисленные качества развиваются особенно. Так как любой предмет имеет объем, он воспринимается ребенком со всех сторон. На основе такого восприятия предмета в сознании формируется образ. Лепка, как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда математических представлений. Дети непосредственно сопоставляют части предметов между собой, определяют их размеры (длину, толщину), что в рисунке осуществляется только зрительным путем. Занятие лепкой способствуем развитию чувства осязания обеих рук.

Актуальность. Дети в любом возрасте очень любят лепить. Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому человеку. Занятия на уроках дополнительного образования по тестопластике даёт уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ученика появляется возможность создать свой удивительный мир.

Объект исследования – тестоплатиска, виды и формы лепки.

Цель работы – охарактеризовать лепку из соленого теста, как средство развития творчества у детей школьного возраста.

Задачи:

- изучать традиции и историю своего народа.
- выработать необходимые практические умения и навыки.
- развивать творческие способности, фантазию, воображение.
- развивать мелкую моторику рук.
- воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
- сделать свои работы общественно – значимыми.

Практическая значимость работы. Данная работа позволяет нам по-новому взглянуть на искусство тестоплатиски, обратить внимание на ее историю, на русские традиции и обряды. Исследование помогает нам развивать творчество у детей.

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:
Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
Синхронизирует работу обеих рук;
Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук;
Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел.
Способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса.
В процессе обучения у учащихся налаживаются межличностные отношения, укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера.

Глава 1 Лепка – вид декоративно-прикладного искусства

1.1 История развития гончарства

Лепка как таковая существует с незапамятных времен. Еще Библия гласит, что первый человек был сотворен Богом из глины. Глина является вторичным продуктом земной коры, осадочной горной породой, которая образовалась в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания.

Глина бывает красная, желтая, белая и голубая. На цвет глины влияют добавки других минералов. И нет ничего удивительного в том, что история человечества оказалась тесно связана с этим природным материалом. Еще в глубокой древности люди обратили внимание, что глина, если ее увлажнить, становится мягкой, и из нее очень удобно лепить разные предметы.

Как гласит предание, идея лепить различные емкости из глины пришла к человеку в тот момент, когда обратил внимание на собственный след в сырой земле. Когда земля высохла, след остался. Таким образом, глина сначала использовалась для покрытия плетеных корзин, а потом и для изготовления самой первой посуды, которая лепилась таким образом: глину раскатывали в лепешку и загибали края. Скатывали также длинный глиняный жгут, а потом сворачивали его в спираль.

Из глины были и первые таблички для письма. Острой палочкой по влажной глине писали такие значки.

Технику обжига открыли также случайно: промокшая корзина была оставлена у огня для просушки, а в итоге обрела совершенно новые качества, которые позволили хранить в ней жидкость. Благодаря этому случаю, глину начали использовать в быту все чаще, изготавливая из нее сосуды для приготовления и хранения пищи.

Изобретением в IX – X веках гончарного станка или круга было величайшим достижением.

После изобретения гончарного круга глиняные сосуды обрели более аккуратные и красивые формы, а из цельных кусков глины лепили ритуальные статуэтки.

Чуть позже из глины изготавливали театральные маски и различные игрушки. Глиняная игрушка – особый вид народного творчества. Она предназначалась не только для игры, а служила для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и выразительны.

Глина служила и строительным материалом.

В сирийских селениях и сейчас строят такие глиняные жилища.

1.2 Виды материалов для лепки

Самыми популярными материалами для лепки являются пластилин и глина, хотя лепкой также можно назвать ваяние скульптур и различных элементов декора из гипса, полимерная глина.

Сейчас лепка из глины — одно из любимейших занятий народных умельцев. Лепка из глины умиротворяет и успокаивает, дает выход эмоциям, учит концентрироваться и просто доставляет удовольствие. Свойства глины уникальны: ее консистенция может меняться в зависимости от количества добавленной в нее воды. Глина может быть жидкой и твердой, ее легко крошить, ломать, скатывать, размазывать, именно поэтому глину очень любят дети. Изделия из глины обычно называют керамикой.

В настоящее время керамика очень популярна. Наибольшим спросом пользуются всевозможные статуэтки, магниты на холодильник, вазы, вылепленные и раскрашенные вручную.

Пластилиновые изделия спросом не пользуются, так как они недолговечны и очень легко деформируются, однако пластилин не менее любим как взрослыми, так и детьми. Лепка из пластилина учит ребенка быть аккуратным и внимательным, развивает мелкую моторику и координацию пальцев, заставляет работать фантазию и просто развлекает.

Пластилин был изобретен в Англии в 1897г. преподавателем Школы искусств Вильямом Харбуттом. Он хотел обеспечить своих студентов материалом, который бы не высыхал в процессе создания скульптур и использовался многократно, ведь до этого для лепки использовалась только глина. Первый пластилин обладал унылым серым цветом, но, спустя несколько лет, пластилин стал так популярен, что его начали производить на заводе и добавлять в него красящие пигменты.

Главное достоинство пластилина в том, что он не так сильно пачкает руки во время работы, а также, в зависимости от температуры, может приобретать различную степень мягкости и не теряет своих пластических свойств.

Альтернативой пластилину может послужить новый современный материал — пластика, также известная как полимерная глина. Это синтетическая масса, которая по своим свойствам напоминает пластилин. В основном из пластики делают украшения, брелоки, небольшие скульптуры.

Преимущества пластики в том, что она лучше держит форму, не липнет к рукам и почти не пачкает их, а изделие из этого материала можно сохранить навсегда. Для этого ее нужно всего лишь запечь в духовке. Минусы пластики в том, что она тверже пластилина и труднее разминается в начале работы. Кусочки пластики слипаются хуже, и если деталь прикреплена ненадежно или неаккуратно, она может отвалиться. Но это не будет являться проблемой, когда «набьете» руку.

Но, говоря о лепке, не стоит забывать о таком материале как гипс. Изделия из гипса обычно используют для украшения интерьера. Впервые гипсовый лепной декор появился в Древнем Египте, в V — II вв. до н.э. Это были колонны, дверные порталы, дверные наличники. К 100-му году до н.э. гипс уже был распространен в Греции, а лепнина усовершенствована. Именно в это время зарождается ордерная система колонн, появляются кессоны (декоративные углубления в потолочном своде или на внутренней поверхности арки), создаются скульптуры.

С тех пор гипсовая лепнина не теряла своей актуальности, и в настоящее время можно найти или изготовить гипсовое изделие в любом стиле, от барокко до модерна. Главное — сохранять умеренность и не выходить за рамки стиля.

Глава 2 Лепка из соленого теста как вид изобразительной деятельности

2.1 Значение занятий лепкой для всестороннего развития детей

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объемные фигурки и целые композиции.

Можно лепить из глины и пластилина, но интересно освоить что-то новое. Удивительно пластичным и, наверное, самым экологически чистым материалом для лепки является обычное соленое тесто. При правильном замесе оно не будет крошиться, трескаться и пачкать руки. Соленое тесто – это самый экономичный и безопасный способ попробовать свои силы в развитии фантазии, ведь слепить из него можно все что угодно. Тесто - доступный всем, дешевый и легкий в применении материал, его можно заготовить заранее. Работы отличаются легкостью, прочностью. Тестопластика является одним из видов народно-прикладного искусства. Занятия лепкой из соленого теста развивает ребенка эстетически и не только… Об этом говорят слова выдающегося советского педагога-новатора В.А Сухомлинского: «Источники творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»

Творить и созидать — это великолепные моменты нашей жизни, это радость и свет в душе. Лепить из теста — доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идет полное расслабление тела и души. Человек наполняется радостью, уходят заботы, стресс, а если он работает с любовью и желанием, то может отдохнуть и восстановить силы.

В последнее время лепка из солёного теста набирает все большую популярность. И преимущества данного материала очевидны, тесто не аллергенный материал, легко смывается водой, пластично, и главное его достоинство оно безопасно. Взрослые прекрасно знают тягу детей

попробовать все «на зубок» и здесь наш материал показывает свою положительную сторону, состав теста, абсолютно безопасен. Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания школьников. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Так же, как и другие виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. Поэтому обосновано можно предположить, что лепка из нетрадиционных материалов благотворно сказывается на развитии ребенка как творческой личности.

2.2. Мукосольки – история русской тестопластики

Старинный русский народный промысел – лепка из соленого теста — упоминается в летописях уже в XII веке. Центром промысла является Русский Север, Архангельская область.

Когда-то давным-давно, в седую старину, люди начали лепить хлебные лепешки из муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. Из теста выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия.

На Руси фигурки из этого материала дарили на Новый год в знак благополучия, плодородия, сытости. Еще в те времена, когда на Руси Новый год праздновали 1 сентября, а заодно и свадьбы играли, было принято дарить фигурки из соленого теста. А украшали их росписью, характерной для той местности, где жили наши предки. Для сохранения изделий от поедания мышами и насекомыми в тесто добавляли большое количество соли. Так возникло соленое тесто

На Русском Севере, в хлебосольных и приветливых поморских домах на видных местах всегда стояли рукотворные диковины в виде маленьких фигурок людей и животных. Это мукосольки – поделки из муки и соли. В старину такие игрушки служили оберегами.

"Дарю вам мукосол, чтобы были хлеб да соль, чтобы было в доме изобилие", - так говорили в праздники в северных русских деревнях, даря произведения из соленого теста. На Рождество поморки обязательно лепили такие фигурки и, раздаривая родным и знакомым, приговаривали: «Пусть у вас хлеб-соль водится, никогда не переводится».

Считалась, что любая такая поделка, находящаяся в доме - символ богатства, благополучия и достатка в семье. Это со временем фигурки из соленого теста стали раскрашивать и даже покрывать лаком, а много лет назад они были практически съедобными. Жены поморов давали фигурки из соленого теста своим мужьям, отправлявшимся рыбачить. Эти забавные игрушки согревали душу морякам, да и спасали не раз от голода. Бывали

неудачные походы, когда кончалась еда, и тогда на помощь приходили фигурки из соленого теста.

Солнце и соль – однокоренные слова. Пусто и мрачно небо без солнца, а пища пресна и безвкусна без соли. Старинный славянский обычай пришел к нам из глубины веков. Хлеб означал землю, а соль – солнце. Землю и солнце выносили дорогому гостю!

В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавливать пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки, кольца и подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоденствие.

В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. У славянских народов такие картины не раскрашиваются и имеют обычный для выпечки цвет.

В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кладут великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали поделки из яркоокрашенного теста. У индейцев такие фигурки из теста раньше имели символический или мистический смысл.

В Китае большой популярностью пользуются куклы-марионетки, изготовление которых занимаются с XVII века.

Искусство изготовления изделий из соленого теста актуально до сих пор, и сувениры из теста пользуются большим спросом, ведь всем известно, что самый лучший подарок тот, что сделан собственными руками.

Санкт-Петербургский музей хлеба - первый и на сегодняшний день последний музей в России, посвященный этому древнему продукту.

В экспозиции музея имеются самые разнообразные экспонаты – от раскопанных археологами предметов, применявшихся для выпекания хлеба в древности,

до всевозможных вещей, иллюстрирующих историю хлебопекарного дела в Санкт-Петербурге.

2.3 Технология работы с соленым тестом

Для получения положительного результата работы с тестом, необходимо продумать каждую деталь в начале организуемой работы.

Основным материалом для работы служит солёное тесто. Существует много различных составов солёного теста. Одни добавляют в него пищевой клей, другие – растительное масло или глицерин. Самое главное - найти такой состав, с помощью которого можно без труда изготавливать модели фигурок. Используем солёное тесто для простых фигурок: 200 грамм муки, 200 грамм соли, 125 мл. воды, 1 ст. ложка растительного масла.
Рабочий стол желательно освободить от посторонних предметов и застелить клеёнкой.

Начинать можно с несложных предметов. Места соединения деталей смазывайте водой и хорошенько прижимайте. Для подстраховки можно на месте соединений капнуть воды уже после того как вся игрушка собрана.

Поверхность теста на воздухе быстро сохнет, поэтому тесто должно находиться в баночках из-под йогурта или майонеза

Необходимые для творчества инструменты
Кроме того, что нужно научиться делать соленое тесто для лепки, немаловажно еще подготовить необходимый инструментарий и набор приспособлений:

скалка;
досточка для лепки;
ножичек, стеки;
стержень от шариковой ручки (для создания дырочек и узорчиков);
кисточка и краски;
емкость с водой;
фигурные формочки для вырезания печенья;
пуговички, бусинки, колечки, кружево и пр. для выполнения оттисков;
ножницы;
алюминиевая фольга.

Основные методы сушки

Когда изделие готово, его нужно правильно подсушить. Наша задача – не поджарить игрушки, а просушить. Изделия получаются, более похожие на керамику, чем на тесто.

Существует несколько методов.

Метод 1 — В духовке (разогретой)

Сушка в приоткрытой духовке при температуре 55-80 °С (поделка кладется в предварительно разогретую духовку). Изделие поместите на застеленный пергаментной бумагой противень или в жаропрочную посудину.

Длительность процесса может составлять около часа или дольше в зависимости от размера фигурки.

Метод 2 — Естественные условия

Имеется в виду сушка на открытом воздухе (но не под прямыми солнечными лучами). Этот метод занимает больше времени, чем первый, однако он более эффективен. Изделие лучше всего положить на деревянную или пластмассовую поверхность. Сушка воздухом занимает около 3-4 дней. А вот сушить на батарее мы не рекомендуем – это может привести к тому, что поделка потрескается и раскрошится.

Метод 3 — В духовке (холодной)

Согласно этому методу поделки из соленого теста надо класть в холодную духовку и только потом ее включать, разогревая в итоге до 150 °С. Там же изделия должны и остывать, пока остывает духовка.

Различные способы оформления

Фигурки из неокрашенного теста привлекательны сами по себе. Однако после сушки их можно разукрасить гуашью, акварелью либо акриловыми красками. .

Они хороши тем, что быстро высыхают, не размазываются и не оставляют следов на руках.

Кусочки теста можно окрасить в разные цвета, добавляя акварельные краски, гуашь, кофе, растворённые в малом количестве воды.

Раскрасить игрушки можно и готовые, закрепить цвет лаком (если это сувенир или подарок, изделие для интерьера).

Заключение

Лепка — придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов — стеков и т. п. Один из базовых приёмов широкого жанрового диапазона станковой и декоративно-прикладной скульптуры.

Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет.

Лепка из соленого теста позволяет создать благоприятную социальную и богатую по материалу предметную среду, которая способствует развитию эмоционального мира ребёнка и подталкивает его к разнообразной творческой деятельности.

Способы выполнения лепки из соленого теста позволяет ребёнку приобрести знания не только в области данного предмета, но и знания о бытовом окружении, приобрести навыки по самообслуживанию и взаимопомощи. Дети начинают понимать, что все предметы могут использоваться не только по прямому назначению, но и косвенному. Появляется понятие вариативности.

Составление лепных композиций из соленого теста интересная, таинственная, сказочная деятельность, которая очень богата по разнообразию многовариантности в технике исполнения. Она способна увлечь и активизировать детей. Таким образом, лепка является средством формирования и развития творчества у детей любого возраста. Она развивает собственную активность, самоконтроль, любознательность, коммуникативность, оригинальность мышления, настойчивость, трудоспособность, позитивную я-концепцию, а также развивает чувство ритма, цвета, формы, композиции, словом всё то, что необходимо творческому человеку. Лепка из соленого теста - это способ детского самовыражения. Ребёнок выражает своё отношение к тому, что его окружает и рассказывает о том, что он чувствует. Система занятий по лепке

обеспечивает систематическое обращение к эмоциональной сфере ребёнка – осознанию им собственных чувств.

Таким образом, мы приходим к выводу, что лепка является средством развития творческих способностей ребенка. Современное общество заинтересовано в том, чтобы воспитать ребенка как гармонично развитую во всех отношениях, а главное творческую личность. Ребенок – это воплощение фантазии, творчества и воображения, и педагог является его наставником в формировании его творчества.

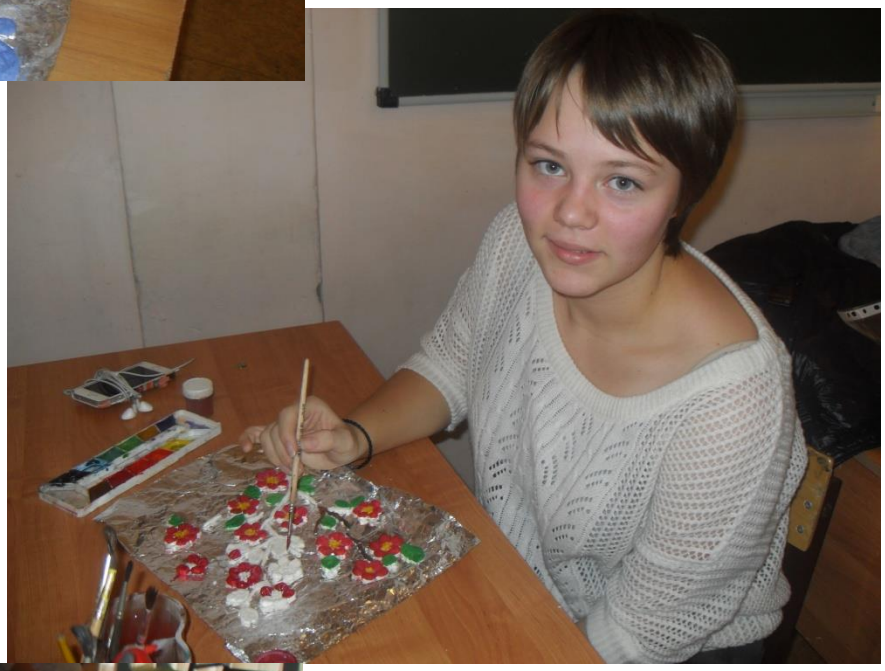
Литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1986.
2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб., 2002.
3. Изольда Кискальт «Солёное тесто: увлекательное моделирование», профиздат, 2002.
4. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: Карапуз-Дидактика, 2006
5. Комарова Т.С. «Дети в мире творчества», М., 1995.
6. Комарова Т.С., Савенкова А.И. «Коллективное творчество детей», М., 2000.
7. «Актуальные проблемы эстетического воспитания и развития детей», под. Ред. Т.С.Комаровой, М., 2002.
8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М, 2005 г.
9. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., 2004.
10. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: учебное пособие для педагогических училищ / Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова и др. – 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.
11. Силаева К., Михайлова И. «Солёное тесто», М., изд. «Эксмо», 2004.
12. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1972.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Дополнительное образование по тестоплатиске

Занятия «Радуга творчества»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Мои работы