Керамика в учреждениях дополнительного образования и художественных школах города Самары

Елизарова Ирина Александровна,
преподаватель спец. дисциплин ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»,
педагог дополнительного образования Школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара;
Никитенко Елена Валерьевна,
педагог дополнительного образования, методист Школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара

В настоящее время всё более популярными становятся профессии художественной направленности, как то: дизайнер, модельер, флорист, художник, иллюстратор, архитектор и др. В условиях высокой конкуренции в творческих сферах деятельности, а также бесчисленного разнообразия материалов мало овладеть техникой работы над изделием, нужно ещё уметь привнести авторскую «изюминку», учесть духовные и культурные традиции, создать изделие, интересное современникам. Таким образом, большое значение приобретают такие качества, как умение сочетать в своих работах старинную технологию и современную концепцию, что требует высокого уровня развития творческих способностей, эстетического вкуса и навыков работы с материалом.

Огромный простор для формирования и развития этих качеств открывается в учреждениях дополнительного образования. Индивидуально-личностный подход, гуманистические отношения между педагогом и ребёнком, свобода выбора деятельности способствуют раскрытию творческого потенциала, самоопределению и самовыражению.

Среди дисциплин, преподаваемых в художественных школах и центрах дополнительного образования, особенно хочется выделить такой предмет, как «Керамика», ведь именно здесь у учащихся есть возможность сочетать различные техники и материалы, создавать композиции на плоскости и в объёме, развивать моторику и объемно-пространственное мышление, изучать и применять в своих работах народные орнаменты, приёмы стилизации.

Керамика — это изделия из глины (или глинистых веществ) с минеральными добавками или без них, полученные путем формования и последующего обжига. Для улучшения потребительских эстетических свойств керамику покрывают глазурью.

Искусство керамики зародилось ещё в глубокой древности. И на всем протяжении многовековой истории керамики приемы создания и эстетические традиции передавались из поколения в поколения, что положительным образом отражалось как на развитии и совершенствовании самого искусства керамики, так и на повышении культуры народов. В ходе многовекового

развития керамики народные мастера накопили немало опыта в умении передавать эстетический потенциал этого искусства подрастающим поколениям. Использование этого опыта в нынешних условиях XXI века позволяет использовать занятия искусством художественной керамики в качестве воспитательного средства воздействия на учащихся. Несомненными плюсами в занятиях керамикой являются пластичность материалов, оптимальная трудность процесса лепки, вариативность смысловой нагрузки и множественность образного решения изделия. Как показала практика, после приобретения навыка в лепке объемных форм ученики значительно легче овладевают конструктивным построением в рисунке.

Теоретическая подготовка и практические занятия по керамике вырабатывают у учащихся особое чувство формы, материала, понимание законов декоративного искусства, а также подлинное понимание основных принципов национальной художественной культуры. На занятиях по керамике особенно удачно сочетается решение творческих задач с необходимостью знания специфики ремесла, с умением выполнять изделие в материале, что связано для учащихся с получением трудовых навыков, так как керамика, как и всякое прикладное искусство, непосредственно связана с производством.

В данную статью вошли результаты исследования теории и методики преподавания дисциплины «Керамика» в учреждениях дополнительного образования и художественных школах города Самары. Данная статья имеет рекомендательный характер и основана на личном педагогическом и практическом опыте авторов, а также опыте других самарских преподавателей. В работе над исследованием применялись методы опроса и наблюдения.

Анализ работы объединений дополнительного образования показал, что в большинстве школ используются традиционные методы обучения, что ведёт к восприятию керамики как сугубо утилитарных и ремесленных изделий. Но есть и оригинальные авторские программы, интересные педагогические находки и нестандартные техники работы с глиной, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

№	Учреждение и педагоги	Особенности педагогической деятельности
1.	ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера (Булгакова Г.В. член Творческого союза РФ)	1.Изучение академической скульптуры во взаимосвязи с изучением традиционного керамического искусства, основных способов лепки и декорирования глиняных изделий. 2.Приоритет на станковую керамическую скульптуру малой формы.
2.	ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера (Шерешевский Л.В. член Союза художников РФ, Малыгин Ю.В. член Союза художников РФ)	1.Введение дополнительного раздела по художественной керамике в программу обучения; 2. В программу обучения не входит знакомство с местными промыслами, основной акцент делается на свободном творчестве детей, создании художественного образа средствами керамики. 3. Одна из задач преподавателя – невмешательство,

		предоставление свободного выбора будущей работы. Дети должны почувствовать себя авторами работ, а не исполнителями того или иного задания.
3.	МОУ ДО ДШИ №8 «Радуга» (Самаринкина А.В. член Союза художников РФ период работы 2007-2012 гг.) Никитин Н.В.	1. Обучение по авторской программе «Керамика»; 2.Суть заданий – воплощение художественных образов в керамике (Темы «Горожане», «Портрет», «Сосуд-образ» и др.); 3. Работа на гончарном круге.
4.	Кружок во Дворце пионеров Железнодорожного района в парке имени Щорса. Школа №12 г.о. Самара (Городецкая Л.К. «мастер ДПИ, народных промыслов и ремесел Самарской области.»)	1. Лора Константиновна - автор проекта «самарская глиняная игрушка»; 2. Преподавание керамики в контексте истории и культуры Самары.
5.	Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для обучения детей с ОВЗ (Беляева Е.Ю. «мастер ДПИ, народных промыслов и ремесел Самарской области.)	1.Изучение русской народной глиняной игрушки с последующим развитием авторских художественных образов; 2.Использование методов арт-терапии на занятиях по керамике.
6.	Музей «Детская картинная галерея» (Иевлева Н.В. (создатель и директор музея), Свешникова В.А член Союза художников РФ (1940-2016 гг.) Колинько К.Н.)	1.Разнообразие тем и методов обучения: знакомство в мастерской с полным циклом производства и создания изделия, от химического состава керамического сырья до формирования изделия различными способами (вручную, работа на гончарном круге, работа с гипсовыми формами) и различных способов, методов и приемов декорирования керамических изделий, процессов обжига; 2.Право учащегося отказаться от идеи и темы, предложенной педагогом; 3. Изучение керамики дает не просто исторический экскурс, но и заставляет задуматься о более глобальных темах, как например, об устройстве и мировоззрении предков, закономерностей развития искусства керамики и др.; 4. Работа на гончарном круге. 5.Создание керамических изделий утилитарного назначения.
7.	МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» (Лебедева М.В.)	1. Преподавание керамики по авторской программе; 2. Дети не копируют изделия педагога или чьи-либо ещё, они получают задачу и вольны сами выбирать, что и как они покажут. 3. Важным моментом является зарисовка эскиза к работе.
8.	Школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга» МБУ ДО ЦВР «Парус» (Куштынова Ек.А., Елизарова И.А. член Союза художников РФ, Чурсина Е.А., Евсеева С.Ю.)	1. Приобретение навыков правильного ведения работы – от поиска композиционного решения в эскизе к работе в материале, использования документального и эскизного материала, собственных наблюдений, умения выделять главное и акцентировать это в готовых композициях;

		2.Приоритет на декоративную керамическую скульптуру малой формы; 3. Акцент на декорирование керамических изделий: технология сквозной прорезки и гравировки, виды штампованного орнамента: отпечаток, тиснение, гранение, рифление и т.д., роспись ангобами и глазурями.
9.	Арт-студия Н. Стукаловой «Страна чудес» (Княгинчева А. А. член Союза художников РФ.)	1. Курсы керамики для детей и взрослых; 2. В течение года юным керамистам предстоит создавать собственные проекты по заданным темам, которые включают в себя проект (эскиз в цвете) и его воплощение в материале.
10.	ДХШ №2 (Славнова Е.Б.)	1.Изучение художественной керамики входит в программу дисциплины «Скульптура». 2.Приоритет на станковую керамическую скульптуру малой формы.

Подводя итоги путешествия в мир творчества начинающих художников – керамистов, хотелось бы отметить самое главное - дети рождаются со своим видением мира, со своей природной пластикой и талантом, и за каждой их работой, образом, стоит большой мир, частью которого воспринимает себя ребёнок. Только творчество педагога, его постоянное стремление совершенствовать свой учебный процесс, учить видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества натуры и при наличии материала, свободы выбора, необходимых средств, можно добиться наибольшего результата – проявление творческого характера в работах учащихся.

Исследование показало, что у всех преподавателей процесс обучения ведется с учетом всех этапов воплощения художественного произведения - от возникновения замысла до его создания в материале; установлена связь между процессом формирования образно-пластического мышления учащихся на занятиях по скульптуре и адаптацией процесса создания керамических изделий к условиям и требованиям художественного образования.

Изучая вопрос теории и методики преподавания «Художественной керамики» в нашем городе, мы заметили большой интерес образовательных учреждений к этому предмету, несмотря на технологические трудности, улучшается материальная база. Покупаются муфельные печи для обжига глины, ангобы, глазури и эмали для декорирования керамических изделий.

Также наблюдается постепенное введение современных техник работы с глиной и новых подходов в методике преподавания. Учитывая сложность данного процесса, а также результаты анализа педагогического опыта коллег, можно сделать вывод о необходимости повышения уровня креативности педагогов, преподающих дисциплины «Скульптура» и «Керамика» в учреждениях дополнительного образования и проведения таких мероприятий, как творческие мастерские, тренинги, спецпрактикумы. Это отличная возможность поделиться своими находками в педагогической деятельности и взять на вооружение идеи коллег, вдохновиться новыми для себя техниками и

методиками, ведь «Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит» (Плутарх).

Керамика является и будет являться уникальным материалом для решения задач образования, воспитания и развития школьников в системе художественного образования. Уникальная методика лепки из глины проста в освоении и ни с чем несравнима по воздействию на творческое развитие учащихся. Керамика дает простор, как для формального, так и для технического эксперимента. Податливая человеческой руке глина и стихия огня - прекрасная опытная лаборатория для всех видов искусства. Таким образом, на занятиях керамикой воплощен главный принцип, выделенный Б.М. Неменским в обучении детей искусству - принцип единства и целостности трех видов художественной деятельности - изобразительной, декоративной и конструктивной.

Список используемых источников

1. *Акунова Л.Ф.* Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий / Л.Ф. Акунова, С.З. Приблуда. - М., Высшаяшкола, 1979. – 216 с.

2. *Андреева М.В.* Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок / М.В. Андреева, Л.В. Антонова. - Л.: Аврора, 1973. – 159 с.

3. *Артемьева Т.И.* Методологический аспект проблемы способностей / Т.И. Артемьева. - М.: Наука, 1977. – 184 с.

4. *Бабуренко Н.М.* Скульптура малых форм / Н.М. Бабуренко. - М.: Советский художник, 1982. - 241с.

5. *Волков И.П* Приобщение школьников к творчеству/ И.П. Волков. - М.: Просвещение, 1982. 135 с.

6. *Захаров А.И.* Основы технологии керамики. Учебное пособие / А.И. Захаров. -М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004.- 30 с.

7. *Захаров А.И.* Конструирование керамических изделий. Учебное пособие / А.И.Захаров. - РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004.- 103 с.

8. *Малолетков В.А.* Керамика. В 2-х частях / В.А. Малолетков // Юный художник. - 2000.-1-я часть. с. 28-30, 2-я часть с.23-25.

9. *Хохлова Е.Н.* Производство художественной керамики / Е.Н Хохлова. - М.: Легкая индустрия, 1978. - 93с.

10. *Якиманская И.С.* Психология художественного восприятия / И.С. Якиманская. - М.: Знание, 1971. - 46с.

11. *Мулызева А.Б.* Художественный потенциал и воспитательные возможности авторской глиняной игрушки мастерской Л.К. Городецкой [Электронный ресурс] // Педагогика искусства: электрон. научн. журн. 2013. № 1. URL: https://goo-gl.su/YmZ3qcsY (дата обращения 18.12.2019).