**КЛАСС 6 Урок 7
ОБЪЕМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СКУЛЬПТУРЕ**

Цели: познакомить учащихся с выразительными возможностями объемного изображения, видами скульптурных изображений, связью объема с окружающим пространством и освещением, художественными материалами, применяемыми в скульптуре, и их свойствами; учить создавать объемные изображения животных, используя различные материалы (пластилин, глина, мятая бумага), в том числе и природные; воспитывать интерес к учебной деятельности и скульптурному искусству.

Оборудование: репродукции скульптур из разных видов материалов; образец педагогического изделия.

Словарь: *скульптура*.

Ход урока

I. Организационный момент.

1. Приветствие.

2. Проверка готовности учащихся к уроку.

II. Сообщение темы урока.

Учитель. От первых идолов, от дольменов, магических камней, далеких прообразов сегодняшних памятников шло сознание возможностей скульптуры, понимание выразительности и эмоциональности ее материала. Микеланджело (1475–1564) переживал лучшие мгновения в своей жизни, когда выбирал в горах глыбы каррарского мрамора для будущей скульптуры. В широком смысле слова все объемные формы природы могут восприниматься и как скульптура – обтесанный водами валун на поле под Новгородом, выветрившиеся Уральские горы. Но, конечно, скульптура как искусство несет в себе огромное отличие от скульптуры природы – момент сознательной организации материала, выявление полноты его эстетических возможностей ради определенной пространственной и смысловой, философской цели.

В скульптуре, пожалуй, как ни в каком ином виде художественного творчества, ясна его способность давать обобщенную метафорическую форму жизненных явлений.

Слово «скульптура» вам известно уже давно, но вот какими возможностями обладает объемное изображение, какие виды скульптурных изображений существуют, вы познакомитесь сегодня на уроке. Кроме того, используя различный материал, сами создадите скульптуру животного.

III. Изучение нового материала.

1. Сообщение теоретических сведений о скульптуре.

Учитель. Слово «скульптура» первоначально означало высекание, вырубание (ваяние) фигур из твердых материалов. Впоследствии этим понятием обозначались и произведения, создаваемые посредством лепки.

Через всю историю скульптуры проходят темы материнства, любви, страдания. Она ищет как бы формулы извечных человеческих чувств. Но эти формулы всегда и современны по ощущению мира и человека. Стремясь вскрыть внутреннюю энергию материала, заставить ее «работать» на мысль, скульптор сегодня порой сознательно расчленяет объемы, прерывает плавность течения линий. Резкие углы и грани нарушают спокойствие пространства. Сам ритм всех объемов, «облегченность» фигуры «проемами» делают скульптуру динамичной, так же как деформация здесь помогает открыть страдание. Все чаще скульптор сталкивает художественные произведения с банальными вещами быта, все чаще вводит в скульптуру цвет. Фантазия может опережать возможности пластического выражения, но нельзя в этих попытках и не усмотреть желания выразить то новое ощущение мира, которое рождается, остроту современного ощущения пространства.

Скульптура имеет еще массу неиспользованных возможностей, которые будет ей подсказывать и повседневная жизнь, и эстетическое освоение новых материалов.

Скульптор в зависимости от звучания его работы, будет ли она мощной и монументальной или интимной, камерной, сжимает или увеличивает внутренне давление формы и материала, выбирает центр тяжести. Тем самым он определяет масштабность и пропорции. Самой пластикой он добивается цельности и необходимой интонации, действуя на наш глаз и чувства силуэтом или, наоборот, предельной обобщенностью фактуры.

Восприятие скульптуры – это не только осмотр ее объемов и граней. Скульптура имеет свои невидимые границы, которые часто не совпадают с ее абрисом, силуэтом. Она организует вокруг себя как бы зону воздействия. Это окружающее пространство тоже выявляет смысл работы, придает ей жизнь. От того, насколько скульптор чувствует эту связь кажущейся замкнутой в себе пластической формы и ее «служебное» пространство, во многом и зависит действенность на нас пластики скульптуры. Порой, когда человек, делающий скульптуру, не чувствует связи, скульптура может просто восприниматься как обычный муляж.

В различных сферах скульптуры эстетическое воздействие организуется разными способами. В круглой трехмерной скульптуре важнейшую роль приобретает учет движения зрителя со всех сторон вокруг работы. В рельефе, то есть в скульптуре на плоскости, наиболее близкой в зрительном отношении живописи и графике, возрастает значение света и тени. Они выявляют пластическое своеобразие произведения, декоративную цельность композиции.

Задача художника обусловливает в принципе выбор материала, материал, в свою очередь, – особенности эстетического воздействия работы. Суровость серого гранита явно была бы неуместна во фривольных парковых скульптурах Франции XVIII века, в их нежной истоме и чувственной расслабленности.

Как и их коллеги – живописцы и графики, скульпторы работают во многих жанрах. И портрет, и исторические и современные по сюжету композиции, изображения зверей – анималистику – со всем этим мы встретимся и здесь. Но скульптура – это и пластика в архитектурных ансамблях, в садах и парках. А о них можно говорить уже в ином аспекте – как об искусстве монументальном, а чаще как о декоративно-прикладном.

ТОЛКОВО-СОЧЕТАЕМОСТНЫЙ СЛОВАРЬ ПО ИСКУССТВУ

***Лепка* –** действие по значению глагола лепить; создание скульптуры из мягких материалов: воска, глины, пластилина.

Активная, точная, тщательная, упрощенная; вялая, мощная, свободная, сдержанная, уверенная, энергичная и др. **–** это всекачества, которые могут характеризоватьлепку.

Лепка какого-либо предмета, изображения: барельефа, бюста, головы, детали, игрушки, орнамента, свистульки, эскиза.

Лепка каким-либо материалом: воском, глиной и др. Лепка из какого-либо материала: воска, глины и др.

Лепка по памяти. Лепка с натуры. Учиться лепке. Закончить, начать, применить лепку. Владеть лепкой. Применить что-либо для лепки. Приняться за лепку. Наблюдать за лепкой. Приступить к лепке.

Лепка является способом выполнения скульптуры; может быть выполнена каким-либо образом (по памяти, с натуры).

А. С. Голубкина (1864**–**1927), русский скульптор, посвятившая свое творчество лепке, по воспоминаниям современников, тщательно подходила к процессу творчества: «Анна Семеновна... подолгу осмысливала характер модели до начала лепки, искала в ней наиболее существенное. «Надо реально обдумать и решить, как сделать, и тогда ненужных прикосновений не будет. Само все сделается», **–** повторяла художница. И лепила обычно быстро, сноровисто, увлеченно». *(Ю. Чернов.)*

Вопросы для беседы о лепке:

– Какая лепка какого мастера, художника представлена на выставке, рисунках?

– Какая лепка из какого материала (воска, глины, стекла...) выполнена?

– Какая лепка на какой поверхности (стене, витрине...) сделана?

– Для чего применена лепка? *(Дополнить что-либо, отделать что-либо (интерьер), покрыть что-либо (плафон), украсить что-либо (арку) какой-либо лепкой.)*

– Что выявляется, изображается в какой-либо лепке?

– Как лепка рассказывает о чем-либо; где она стоит, что украсила?

– Как выполнена, выставлена?

– Что в ней особенного? Не лишена ли объемности?

– К чему подготовлена (к выставке, домашнему пользованию...)?

– Какими эпитетами можно ее оценить? *(Красива, превосходна и др.)*

«Белая матовая поверхность декоративной лепки дает совершенно иные художественные эффекты, чем блестящая, переливающаяся бликами света поверхность позолоченной резьбы. В лепном декоре... переходы светотени становятся нежнее, мягче и вместе с тем лучше выявляют пластическую выразительность декоративных форм...» *(И. М. Бибикова.)*

Лепкой называют также создание иллюзии объема на плоскости; то же, что моделировка.

Лепка какого-либо предмета: лица, плода, фона, яблока и др.

Лепка светотенью, цветом. Лепка с помощью светотени, цвета.

Вотличие от всех рассмотренных видов изобразительного искусства, когда видимый мир передавался на плоскости, в скульптуре главное выразительное средство – объемная форма. Это дает возможность при ее создании использовать такие долговечные материалы, как металл, дерево, камень.

До нас дошло большое количество скульптурных произведений разных народов и эпох. Широко известны статуи и барельефы Древнего Египта, Индии и Америки. Античная Греция подарила миру бессмертные произведения выдающихся ваятелей – Фидия, Мирона и Поликлета. Древнеримские портреты, созданные почти две тысячи лет назад, волнуют и трогают нас, возможно, так же, как и их современников, своей реалистичной выразительностью и одухотворенностью. Замечательные древнерусские мастера оставили прекрасные образцы деревянной скульптуры.

В живописи или графике, изображая человека, художник воспроизводит обстановку, в которой тот находится. Воздух, пространство, различные окружающие предметы участвуют в формировании создаваемого художником образа. В скульптуре этой возможности художник полностью лишен, здесь все должно быть выражено самой фигурой, ее движением.

Скульптура бывает «круглой» (ее можно обозреть со всех сторон) и рельефной.

2. Ознакомление со скульптурой малых форм.

Учитель. Скульптор-любитель может работать в разных жанрах, создавать скульптуру на разные темы и сюжеты, из различных материалов. Чаще всего он будет, вероятно, обращаться к скульптуре небольшого размера.

Скульптура малых форм существовала с незапамятных времен. В музеях можно встретить немало различных статуэток, которым тысячи лет. Здесь и Древний Египет, и Древний Восток, и скульптурки из Помпеи, и произведения эпохи Возрождения. Паоло Трубецкой впервые в малой пластике создал фигурные портреты, которые до него были лишь достоянием живописи.

Малая скульптура особенно подвижна, она может часто менять свое место, может стоять выше наших глаз, на уровне или ниже. Восприятие ее при этом будет меняться: иная малая скульптура, расположенная выше глаз зрителя, может восприниматься величаво, как маленький памятник. Когда она на уровне наших глаз, мы становимся как бы соучастниками изображенной ситуации.

Малые формы отличаются от большой скульптуры и материалами. Большие скульптуры выполняются из камня, бронзы, дерева, бетона. Возможности малой пластики гораздо шире – ее создают из фарфора, кости и из многих других материалов, из которых большой скульптуры не создать.

Монументальная скульптура всегда уникальна: памятник Петру в Петербурге или Пушкину в Москве – составная часть художественного облика именно этих городов, никому не придет в голову размножить эти скульптуры и расставить их по многим городам. Малые же формы скульптуры могут рассчитывать на большое тиражирование.

3. Рассмотрение художественных материалов в скульптуре, выявление их свойств.

ТОЛКОВО-СОЧЕТАЕМОСТНЫЙ СЛОВАРЬ ПО ИСКУССТВУ

***Глина скульптурная* –** измельченная горная порода, в соединении с водой образующая разную массу, употребляемую для скульптурных работ.

Свойства глины:

по признакам цвета: желтая, желто-зеленая, красная, красноватая, рыже-коричневая, серебристая, серо-желтая, темно-желтая, серо-зеленая, синеватая и др.;

по наличию глинистых минералов: илистая, жирная, тощая;

по пластичности: жесткая, легкоплавкая, мягкая, твердая; вязкая, пластичная, податливая, хрупкая и др.;

по влажности: влажная, сухая, сырая;

по назначению: гончарная, фарфоровая, скульптурная;

по другим качествам: обыкновенная, огнеупорная, однородная, привозная, старая.

Вопросы к беседе:

– Какие изделия лепят из глины? *(Гончарные, игрушки, украшения сосуды …)*

– Что значит прикосновение к глине?

– Какая разница, сходство существуют между глиной и пластилином?

– Что значит работа по глине? Работа с глиной?

– Зачем высушивают глину, заворачивают во влажную ткань, заливают водой?

– Для чего применяют глину?

– Как приготовить глину к лепке?

– Зачем увлажняют глину?

– Как правильно нанести краски на обожженную глину?

– Что еще нужно знать о глине?

– Как безопасно работать с глиной?

Прежде чем обласкать глину руками, сделать ее послушной своей воле, ... надо самому твердо знать азбучные истины элементарной грамоты языка пластической формы. *(И. Д. Шадр.)*

Глина – лучший пластический скульптурный материал, созданный самой природой.

Ценнейшее качество глины – ее пластичность, то есть упругая податливость в работе и способность сохранять приданную ей форму без образования трещин.

Вторым ценным качеством глины является ее способность как можно дольше не высыхать, а высыхая – как можно меньше «усаживаться» (то есть не уменьшаться в размерах).

Глина бывает самых разнообразных цветов, что определяется присутствием в ней тех или иных окрашивающих минералов, например окиси железа, углеродистых соединений и др. Окраска может быть белой, желтой, красной, бурой, черной и зеленоватой.

Для скульптурных работ лучше всего подходят глины серовато-зеленоватых или желтоватых тонов.

Наибольшей пластичностью обладают серо-зеленая и серовато-белесая «серебристая» глины.

Большие скульптуры лепят из глины. При работе над малыми формами вместо глины иногда применяют ***пластилин.*** Это искусственная невысыхающая масса, которую можно неоднократно пускать в дело, не размачивая.

Пластилин известен давно, по утверждению ренессансного художника и искусствоведа Д. Вазари, его применяли уже в средние века. Состав его может быть самым разнообразным, но, как правило, в него входит воск, натуральный или минеральный (озокерит).

Пластилин продается в магазинах, но его можно приготовить и самим. Вот рецепт восково-глиняного пластилина. Хорошая размокшая скульптурная глина провяливается на воздухе и пропускается через мясорубку. Снова провяливается и смешивается с воском (озокеритом) или тавтолом, заранее расплавленными на водяной бане. Полученную смесь два-три раза пропускают через мясорубку, добавляют небольшое количество какого-либо сухого пигмента для придания цвета. Более мягкий пластилин получают, смешивая с расплавленным воском серу и жир. И таких рецептов приготовления пластилина множество.

Металлическая скульптура может быть сделана из ***серебра, золота, бронзы, меди*** и т. д. Она может быть отлита, выкована или вычеканена.

Мрамор ценят за мелкозернистую фактуру, позволяющую тонкость моделировки, блеск, исходящий от его шлифованной поверхности. Главный недостаток мрамора – хрупкость.

Камни с крупной кристаллической структурой – ***гранит, порфир, базальт –*** напротив, очень прочны. Из-за чрезвычайной твердости их тяжело обрабатывать.

Деревом охотно пользовались народные мастера, вырезавшие культовую скульптуру. Существуют деревья с древесиной тона слоновой кости, с золотистой, розовой, красной, черной. Живое, теплое, разнообразное по рисунку волокон, дерево дает возможность включать в композицию его естественные наросты и напластования.

IV. Актуализация знаний.

1. Показ лепки из пластилина на педагогическом образце.

Учитель. Вы уже не раз лепили животных из пластилина и помните, что приемов работы с пластилином много. Можно вылепить фигурку животного вытягиванием или же из отдельных частей (конструктивный способ).

Последовательность работы рассмотрим на примере скульптурки кошки.

1) Хорошо размяв пластилин, вылепим сначала корпус животного.

2) Затем сформируем детали лап, головы, хвоста и присоединим их к туловищу, тщательно примазывая.

3) Все места прикрепления деталей важно хорошо разгладить пальцами или стекой.

2. Показ лепки из фольги на педагогическом образце.

Учитель. Очень интересный вариант скульптуры животного может получиться из мятой алюминиевой фольги. Из фольги можно лепить, накладывая ее слой за слоем и придавая пальцами нужную форму. Для большей устойчивости лепить из фольги можно и используя каркас из проволоки, облепляя туловище фольгой.

Выполнение упражнений:

1. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки вытянуты в стороны. Выполнить круговые движения руками.

2. Исходное положение – стоя, ноги вместе. Вытянуть левую руку вверх, прогнуться вправо, стараясь дотянуться до какого-либо предмета (стул, стена, подоконник), вернуться в исходное положение, затем выполнить упражнение в другую сторону.

3. Потренируем мышцы глаз: сидя, медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно (голова неподвижна).

4. Частые моргания в течение 15–30 секунд.

V. Практическая работа.

Задание. Выполните объемное изображение какого-либо животного в различных материалах: пластилин, глина, мятая бумага, фольга, природные материалы.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы: 1) контроль организации рабочего места; 2) контроль правильности выполнения приемов лепки и соблюдения правил безопасной работы; 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 4) контроль объема и качества выполненной работы.

VI. Итог урока.

1. Выставка работ учащихся.

2. Самоанализ деятельности учащихся по вопросам:

– Что нового вы узнали сегодня на уроке?

– Какие материалы вы использовали при выполнении скульптуры?

– К какому виду скульптуры относится выполненная вами работа?

– Какие трудности в работе вы испытали и как их преодолели?

– Работа с какими материалами вам понравилась больше всего и почему?

Домашнее задание: подобрать информацию по теме урока; найти иллюстрации с изображением скульптур, выполненных различными материалами, охарактеризовать их.