УДК 377.5; 7.08; 73.027; 73.04.

Тарасов Владимир Иванович,
Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области,
Лауреат общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств».
ГОУДО Иркутская областная детская школа искусств
преподаватель,
e-mail taraskartush55@yandex.ru
Иркутск

КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. «СЛОВО И БУКВА» . (ИЗ ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ)

В статье рассматриваются варианты работы и новые пути развития декоративно-прикладного искусства на уроках керамической скульптуры в Иркутской областной детской школе искусств, анализируются возможности вариативных подходов к тематике композиций и к использованию различных техник и материалов.
Ключевые слова: керамическая скульптура, детское творчество, авторская программа, пространство и объём,шрифтовая композиция.

Tarasov Vladimir Ivanovich

Honored Worker of Culture and Art of the Irkutsk region
Winner of the all-Russian competition "The best teacher of the School of Arts".
GO DOD Irkutsk Regional Children's Art School
teacher,
e-mail taraskartush55@yandex.ru
Irkutsk

CERAMIC DECORATIVE COMPOSITION. "WORD AND LETTER". (FROM THE PRACTICE OF ACADEMIC WORK ON THE AUTHOR'S PROGRAM)

The article discusses work options and new ways of developing decorative and applied art in the lessons of ceramic sculpture at the Irkutsk Regional Children's Art School, analyzes the possibilities of variable approaches to the subject of compositions and the use of various techniques and materials.
Keywords: ceramic sculpture, children's creativity, author's program, space and volume,font composition.

В многолетней практике преподавания основ скульптуры в Иркутской школе искусств есть задания различной учебной, технологической и творческой сложности. Среди них задания на усвоение основ пластической анатомии человека, животных, на передачу особенностей плоского и перспективного рельефа и освоение декоративно-прикладных керамических техник. В тоже время, в учебной программе, нет тем и заданий не требующих проявлений творческого поиска, не создающих вариативного поля для проявления творческой индивидуальности учеников. Примером тому «Объёмная шрифтовая композиция». Это задание максимально стимулирует активное творчество и, что особенно радует – гарантировано обеспечивает качественный результат, дающий ученикам практический опыт организации взаимодействия предметов и персонажей в декоративной керамической композиции.

Работа по теме проходит в рамках двух заданий «Буква» и «Слово». Эти два варианта строятся на общем подходе, но различаются в деталях и вариациях.

Главным и общим является момент перехода (превращения) шрифтовой основы (буквы или целого слова) в отображающий её объект или группу объектов.

Мы, как бы, присутствует при процессе превращения, при различных его стадиях: от конкретной шрифтовой группы к оживанию отдельных букв, от реалистичной изобразительной среды к выявлению в ней явной знаковой определенности.

При этом активно используются как стилизованные объёмные элементы и дополнения, так и различные приёмы, и техники декоративной росписи.

Учебная работа над заданием начинается во 2-ом классе с эскизных композиций по выбранным учащимися словам и буквам. Слова – как правило из четырех-пяти букв. Для отдельной буквы приоритет – более характерный узнаваемый, читаемый силуэт. Как правило сложно идет работа с буквами «Н», «О», «П». Напротив, буквы «А», «Б», «Д» имеют много вариантов написания и хорошо прочитываемый даже при частичном перекрытии силуэт. Свободный выбор тем для изобразительно-шрифтовых композиций расширяют как круг возможностей, так и круг задач, встающих перед учащимся, формирует самостоятельность творческого мышления, открывает реальные возможности для самовыражения и формирования собственной творческой идентичности. А преподавателю – позволяет выявлять новый круг тем, привлекательных для ученической группы, что в свою, требует поиска и создания наиболее эффективных методик подачи учебного материала; технологической оправданности этапов практической работы и новых приёмов работы с композицией.

Так, в ходе многолетней практики, выявилось два варианта эскизной работы по теме «Буква». Первый вариант ориентирует на поиск предметного силуэтного сходства буквы и начинающегося на эту букву объекта. Например, буква «Б» и ботинок, бегемот, баран. Буква «У» – улитка. Буква «Д» – дом. Это моно-вариант и им иллюстрируется один объект. Второй поли-вариант – в этом

случае силуэт буквы используется как основа на которой размещаются изображения на ту же букву. Но они должны образовать логичную композицию – сценку. В качестве понятного примера можно привести выражение «Белый баран бьёт в барабан».
В последние годы выявился еще один вариант шрифтовой композиции промежуточный между «Словом» и «Буквой» это аббревиатура. Нередки обращения к таким примерам как «С. С. С. Р.», «Ф.С.Б.».

Графические эскизы.

Эскизы выполняются учениками самостоятельно, а преподаватель помогает найти и освоить практические приёмы реализации творческого замысла. Корректируется только композиционная собранность и соответствие материалу и технологии. Многолетняя практика проведения задания позволила выделить и сформулировать понятные для детского восприятия подходы к композиционным задачам, создающие необходимые условия для получения качественного итогового результата.

1-й этап – поиск сходства или подобия между изображением объекта и буквой, или набором букв (словом) прежде всего по графическому силуэту.
2-й этап – выявление главных масштабных доминант по высотам и объёмам (буквы не должны быть одинаковыми по высоте и ширине).
3-й этап – дополнение основной композиционной структуры деталями, раскрывающими авторское эмоциональное прочтение и сюжетное содержание.
При этом определяется взаимное расположение элементов, их размеры, и роль в авторском прочтении смысла и значения представленного слова или буквы.

Нужно отметить что имеется определенная специфика работы со словами общего, (не предметного) характера «Море», «Сон», «Весна», «Ночь». В этом случае силуэты букв ассоциируются не с содержанием слова, а силуэтами конкретных предметов, участвующих в создании образа. И в работе со словами, не связанными с предметным миром и с имеющими конкретные изобразительные образы обязательны уточняющие дополнения. «Бурное море». «Зимняя ночь». И далее – «Зимняя ночь в лесу», «Бурное море, корабль бьётся о скалы» Эти дополнения позволяю перевести обобщенные и даже абстрактные понятия в визуальные образы доступные к передаче в лепке. В случае со словами, отражающими конкретные объекты и субъектов «Лис», «Ботинок» примеры могут быть такими: «хитрый Лис», «старый Ботинок». И далее: «хитрый Лис видит ворону», «в старый Ботинок залез котенок».

Работа в материале. **(терракота, майолика, моделирование из бумажной массы на каркасе)**

На основе графических эскизов в учебном классе проходит работа в материале. Композиции «Буква» и «Слово» могут выполнятся с элементами, сочетающими рельеф с полным объёмом. Вид рельефа, степень объёмности (высоту рельефа) и формат плиты ученики определяют самостоятельно (устанавливаются только максимальный и минимальный размеры). Степень объёмности изобразительно-шрифтовых композиций– тоже самостоятельно. Композиция конструктивно состоит из поставленных на основание объёмных букв или визуально подобных им фигур, предметов и других композиционных элементов, выполненных из глины. Приемы выполнения задания формировались постепенно, с учетом отклика со стороны учеников и имеющихся у них практических навыков работы с пластическими материалами.

В итоге была определена логичная последовательность работы по теме:

1-й этап – вырезание силуэтов букв из толстого листа (бруска) глины.
2-й этап – лепка изобразительных деталей и дополнений.
3-й этап – установка и компоновка букв и элементов в единую композицию в вертикальное положение с учетом эскиза. При необходимости, для обеспечения устойчивости можно добавить фоновые плоскости, но делать это нужно очень тактично, не снижая силуэтной активности и читаемости шрифтовой основы.

Главное, чтобы была выражена эмоциональная и изобразительная характеристика понимания, прочтения смысла и содержания выбранного слова. Так, при довольно частом обращении к целому ряду слов, например – «Кот», «Сыр», «Лиса», «Слон», появилось большое количество индивидуальных интересных вариаций и прочтений. Можно только удивляться насколько неожиданными бывают иногда привычные смыслы и понятия!

Практическая работа может выполняться в плоском рельефе на общем фоне (с последующим прорезанием силуэтного ажура; собираться из отдельных фигур; или строиться на сочетании двух названых вариантов.

Композиция в материале выполняется из глины Нижней Лисихи с последующей сушкой и обжигом на температуру1100 С. Далее может дополняться глазуровкой или росписью, что позволяет четче и эмоциональнее выразить творческий замысел автора.

В итоге, работы учеников представлены в широком диапазоне объёмности: от плоского рельефа до полно объёмной пространственной композиции и приобретённые при выполнении этого задания навыки позволяют не только интересно и качественно создавать шрифтовые композиции , но и хорошо ориентироваться в предлагаемых заданием возможностях, уже на этапе эскизной работы находить оригинальные, свежие композиционные решения применимые в декоративно-прикладном искусстве и в архитектуре.

Список источников и использованной литературы:

1.Тарасов В. И. Программа «Керамическая скульптура и пластика».-- Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001. – 36 с.

2. Выставка декоративно-прикладных работ учащихся школ искусств (художественных) области: Каталог/ Сост., автор вступ. статьи И. Бордовская. – Ирк., 2001. – 43 с.

Reference:

1. Tarasov V. I. Program "Ceramic sculpture and plastic".-- Irkutsk: Publication of the Irkutsk Regional Printing House No. 1, 2001. – 36 p.

2. Exhibition of decorative and applied works of students of art schools (art) of the region: Catalog / Comp., author of the introduction. articles by I. Bordovskaya. – Irk., 2001. – 43 p.

Опубликовано: **«Музей – художник – город»: сборник материалов Международной научно-практической конференции «Сукачёвские чтения – 2023», 15–18 сентября 2023. Иркутск : Иркутский областной художественный музей** им. В. П. Сукачёва. **Иркутск 2024,– 192 с.: ил. (с.146-148.)**

Приложение

