ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Учебно-методическое пособие

2015

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СурГУ»

Институт гуманитарного образования и спорта

А.С. Буеров

учебно-методическое пособие

УДК 7.73.738
ББК 74.268.5
Б 90

Рецензент:
доктор педагогических наук, профессор Э.Ф. Насырова

Буеров, А.С.
Б 90 Художественная керамика: учеб. -метод. пособие / А.С. Буеров. – Сургут, 2015. – _ с.

Учебное-методическое пособие разработано в соответствии с программой элективного курса «Художественная керамика», чтобы помочь учащимся самостоятельно изучить теоретический материал. В пособии раскрываются основные теоретические аспекты в области керамики. Учебное пособие повышает интеллектуальный уровень, расширяет кругозор, способствует развитию таких качеств, как самостоятельность, организованность, внимательность, инициативность, а также ориентирует в профессиональном самоопределении учащихся.
Пособие предназначено для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ.

УДК 7.73.738
ББК 74.268.5

© Буеров, А.С., 2015
©БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры», 2015

Содержание 3

Пояснительная записка 4

Календарно-тематический план 5

Тема 1. Место и роль керамики в мировой культуре 6

Тема 2. Техники работы с глиной.
Ручная лепка из цельного куска глины 9

Тема 3. Ленточно-жгутовая техника 12

Тема 4. Пластовая техника 14

Тема 5. Отминка в готовую форму 15

Тема 6. Отливка в готовую форму 17

Тема 7. Формовка путем выбивания 17

Тема 8. Керамическая мозаика 25

Тема 9. Вытягивание изделий на гончарном круге 27

Тема 10. Роспись работ, выполненных на гончарном круге 29

Список литературы 32

пояснительная записка

Учебно-методическое пособие «Художественная керамика» предназначено для учащихся 8 классов. Пособие рассчитано на 36 часов,изнихнаконтрольныеипрактическиеработы–24часа.

Содержание учебно-методического пособия направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков в разделе «Художественнаякерамика»

Цель:

Научитьдекорироватьдетейспомощьюпредметахудожественная керамика,развитьуребёнкамотивациюкпознанию.

Задачи:

Изучитьместоиролькерамикивмировойкультуре

Освоить такие техники как «работа с цельным куском глины», «Ленточно-жгутовая техника», «Отминка в готовую форму», «Отливка в готовую форму» «Формовка путем выбивания», «Керамическая мозаика». Освоить умения вытягивания изделий на гончарномкругеинаучитьсяросписыватькерамическиеизделия.

Календарно-тематический план

№ п/п	Тема занятий	Теоретические сведения, час	Практические работы, час
	Место и роль керамики в мировой культуре	2	-
	Техники работы с глиной. Ручная лепка из цельного куска глины	1	2
	Ленточно – жгутовая техника	1	2
	Пластовая техника	1	2
	Отминка в готовую форму	1	2
	Формовка путем выбивания	1	2
	Керамическая мозаика	1	4
	Вытягивание изделий на гончарном круге	1	4
	Роспись работ, выполненных на гончарном круге	1	4
		12	22
ИТОГО:		34	

Тема 1. Место и роль керамики в мировой культуре

В настоящее время нельзя представить строительную облицовку без такого материала, как керамическая плитка. Она используется для отделки стен и пола в помещениях. Зачастую используется керамическая плитка для ванной, напольная плитка, керамическая плитка для кухни, клинкерная плитка. Многие владельцы загородных коттеджей используют керамический гранит для того, чтобы выложить напольное покрытие на террасе или мансарде. А клинкер применяют для того, чтобы изготовить красивые и прочные ступени. Но всегда ли в России был такой ажиотаж на использование керамической плитки? Чтобы ответить на данный вопрос, надо углубиться в историю.

Выделяют два периода развития искусства керамики в России. Главные их отличия между собой заключаются в способе производства и применения.

Первый период датируется девятым веком нашей эры. Известно, что жители Руси с принятием христианства начали перенимать опыт у более образованных мастеров из Византии. И изготовление керамической плитки не явилось исключением. Переняв опыт византийских мастеров, русские ремесленники продолжали использовать их способ изготовления плитки вплоть до 17 века, пока на престол не взошел Петр1. Этот этап

называют греческим. До его наступления на Руси не использовали керамику как материал для отделки. Киев стал первым русским городом, в котором применили греческую плитку. После этого князья Дир и Аскольд стали ходатайствовать, чтобы заморские мастера приезжали в их владения и работали там. В то время как местные ремесленники не могли повторить диковинную для них технику изготовления керамической плитки. Освоить этот процесс они смогли лишь во время правления князя Владимира Крестителя. Именно в те годы начался этап интенсивного развития русской школы по изготовлению керамики. Благодаря подсказкам греческих мастеров, местные ремесленники смогли познать все тонкости работы с керамикой. Главной задачей для творцов было раскрытие идеи света как одной из составляющих божественной сущности. Поэтому керамическая плитка выполнялась в определенной цветовой гамме, чаще всего это были голубые, желтые и оранжевые оттенки. После того, как на Русь напали татаро-монголы, и она попала под гнет Золотой Орды, греческая школа не прекратила свое существование. Сместился только ее центр. Теперь он находился не в Киеве, а в Пскове и в Москве. В 15 веке московские мастера начали изготавливать многоцветную керамическую плитка, которая являлась уникальной и неповторимой. Современные творцы не могут повторить работу своих предшественников, так как не осталось записей, в которых был бы сказан способ изготовления. Многоцветная керамика применялась создания икон, облицовки стен в храмах и монастырях. Поверхность, которая была выложена данным видом плитки, напоминала драгоценную. Калужская глина желто-розового цвета являлась приоритетным материалом для изготовления керамической плитки. С приходом Петра 1 приоритетным для искусства изготовления керамики стала светскость. Император требовал от мастеров, чтобы они следовали западным стандартам. Так, греческая школа утратила свое значение, уступив лидирующие позиции голландской.

В нашем веке российские мастера начали восстанавливать технологию изготовления керамической плитки обеих школ, которые были так не похожи друг на друга.

Контрольныевопросы:
1.Длячегоиспользуюткерамическуюплитку?
2.Длячегоиспользуюткерамическийграфит?
3.сколькопериодовразвитияискусствакерамикивРоссии?
4.ВкакомгородевРоссиипервыйразприменилигреческуюплитку?
Практическая работа: изучение дополнительной литературы, подготовкарефератанавыбраннуютему.
Цель:углублениезнанийпотеме«Местоиролькерамикивмировой культуре»
Темырефератов:культура:
1.Индия.
2.Греция.
3.Франция.
4.Россия.
Дополнительнаялитература:
1.Андерсен, Н. А. Керамика для начинающих / Н.А Андерсен. – М.: ВЕЧЕ,2007.
2.Все о керамике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iterra.org.ua

Тема 2. Техники работы с глиной. Ручная лепка из цельного куска глины

Гончарное дело – одно из самых древнейших ремесел в Мире.

Считается, что первые изделия из глины и воды человек смастерил еще в эпоху неолита. Гончарное ремесло издревле служило для приготовления сосудов, в которых могла храниться пища, зерно, вода. Затем стали появляться новые виды предметов посуды. Гончарное дело не стояло на месте, скоро гончарные изделия стали использоваться в строительстве. Пример тому – огнеупорный кирпич. Гончарные изделия отличались своей прочностью, долговечностью, водонепроницаемостью. Именно сохранившиеся гончарные изделия рассказывают нам, как жили наши предки, и как развивалось это древнее почетное ремесло.

Самые древние глиняные сосуды лепились вручную, и форма их была далеко от идеала. Позднее сосуды правильной округлой формы стали производить с появлением гончарного круга. Когда и где точно это приспособление появилось, к сожалению, не установлено. Но первые упоминания мы видим в Ветхом Завете. Известно, что гончарное дело было особо развито у древних евреев.

История гончарного дела очень широка и разнообразна. В каждой части света она своя. В Китае этот промысел зародился еще за две тысячи лет до нашей эры.

Гончарное дело в Китае было на высоком уровне, и об этом свидетельствует изобретение такого качественного вида керамика, какфарфор.

В Античном Мире основным материалом гончарного промысла являлась простая железистая глина, из которой чудесные античные амфоры, вазы и другие сосуды. На еще сырые изделия наносился и рисунок, а затем черный лак. В Древней Греции гончарное дело стало видом изобразительного искусства. Знаменитые на весь мир греческие вазы вывозились в другие страны и считались знаком богатстваироскоши.

НекоторыеплеменаАфрикидоначалаXXвекаизготовлялипосуду без определенной формы. Они делали ее вручную, набивали ее соломой,сушилинасолнцеиобжигалинаогне.

Гончарное производство совершенствовалось на протяжении веков. В начале VIII века в странах Европы гончарные изделия начали покрывать глазурью. Глазировали также глиняные плиты, которыми выстилали полы. Глазурь содержала примеси разных металлов, каждыйизкоторыхдавалсвойопределенныйоттенок.

В Средние века керамическую посуду вытеснила посуда, изготовленная из олова, серебра, золота. Гончарное производство в основном ограничилось изготовлением украшениями помещений: гончарнымимонограммами,изразцами,фамильнымигербами.

У славянских народов дело гончарный промысел зародился еще в доисторическую эпоху. Изначально древние гончары использовали лепную технику. Хоть форма такой посуды была идеала, зато ассортимент ее даже в те времена был велик: различные горшки, сковороды, кувшины, корчаги и многое другое. Гончарный круг на Русипоявилсяввеке.Егопоявлениепривелокпоявлениюновоговида промысла. Население широко использовало глиняную посуду. Появилось огромное количество гончарных мастерских. Изделия мастерских разных областей отличалась между собой по форме, размерами,наднеизделийставилосьсвоеклеймо.Обжигалипосудув предназначенныхдляэтогопечах-горнах.Такаяпечьсостоялаиздвух уровней, в одном находились дрова, во второмприготовленные изделия. Гончарное дело на Руси было одним из самых важных и почетныхремесел.

Картинки, выполненные в технике «Ручная лепка из цельного кускаглины».

приготовленные изделия. Гончарное дело на Руси было одним из самых важных и почетных ремесел.

Картинки, выполненные в технике «Ручная лепка из цельного куска глины».

Контрольные вопросы

1.Что такое глина?

2.Виды глины?

3.Где использовалась глина?

4.Как используют глину в наши дни?

5.История техники?

Практическая работа

Из заготовленного куска глины вылепить объемную и цельную фигуру, например: цветочек, животное, на выбор.

Цель: научиться работать с глиной.

Последовательность выполнения работы:

•постелить клеенку;

•налить в тазик воды;

•достать глину;

•размять глину;

•добавить в глину воды по необходимости;

•вылепить из цельного куска глины животное;

•вылепить из цельного куска глины цветочек;

•поставить сушиться до полного затвердевания.

Дополнительная литература:

1.Лепка из глины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://glina.teploruk.ru

2.Мастер – класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Master – Klass.ru

Тема 3. Ленточно-жгутовая техника

Лепка из глиняных жгутов была известна людям еще в каменном веке. Прошли тысячелетия, а мастера до сих пор успешно пользуются ей для создания уникальных изделий. Жгутовая техника может применяться мастерами для создания изделий любых форм и размеров. Особенно, жгутовая техника незаменима при создании огромных сосудов, которые невозможно вытянуть на гончарном круге. Имени в жгутовой технике древнегреческие гончары создавали пифосы – сосуды для вина, достигавшие более двух метров в высоту.

Современные керамисты способом жгутовой лепки создают огромные скульптуры из глины. Подобные шедевры — процесс создания скульптур, их обжиг и декорирование можно увидеть на фестивале «Белые Ночи» в городе Пермь, который проходит в июне каждый год.

Жгутовая техника до сих пор применяется ремесленниками в Средней Азии, странах Африки и на Кавказе.

Способ лепки посуды в жгутовой технике такой: из заранее раскатанного глиняного пласта стеком вырезают дно для будущего изделия, необходимого диаметра. Затем из глины раскатывают жгуты или, как объясняют детям – колбаски, одинаковой толщены. Начиная от дна и постепенно, поднимаясь рядзарядом все выше, по спирали укладывают жгуты – таким образом, наращивают стенку изделия. Жгуты между собой

скрепляют шликером – жидко разведенной глиной и замазывают местасоединенияжгутовпальцамиилистеками.

Контрольныевопросы

•История техники?

•Использование техники в наши дни?

•Последовательность работы в ленточно-жгутовой технике?

•Какие работы можно выполнить в этой технике?

•Какая глина лучше подойдет для этой технике?

Практическаяработа

Из заготовленной глины сделать много тоненьких округлых полосок,иначатьизнихвыкладыватькартину,датьподсохнуть.

Цель:изучитьленточно-жгутовуютехнику.

Последовательностьвыполненияработы:

•Постелить клеенку;

•Открыть глину;

•Размять глину;

•По необходимости добавить воды;

•Сделать много тоненьких округлых полосок;

•Выкладывать с помощью полосок картину;

•Дать высохнуть до окончательного затвердевания.

Дополнительнаялитература:

1.Керамика. Энциклопедия Автор: Мэрилин Скотт Издательство:Арт-Родник,2012г.

2.Скульптура. Энциклопедия Автор: Клер Уэйт Браун Издательство:АртРодник,2012г192страницы

Тема 4. Пластовая техника.

По своей сути этот способ лепки очень напоминает лоскутное шитье. Поэтому пластовую технику можно встретить так же под названием «текстильная керамика». Для раскатывания пластов, как правило применяют обычную кухонную скалку. Чтобы толщена была одинаковая, под скалку во время раскатки подкладывают рейки. Из готовых пластов стеком вырезают детали «выкройки». Далее детали, как конструктор соединяют между собой при помощи шликера.

Впластовойтехникеможносоздаватькакпростыепредметыбыта, такисложныескульптурныекомпозиции.Неудивительно,чтосреди мастеров-керамистов,текстильнаякерамикаоченьпопулярна.

Контрольныевопросы

•История техники?

•Для чегоиспользовали эту технику раньше?

•Последовательность выполнения работы в пластовой технике?

•Видыизделияванной технике?

Практическаяработа

Из заготовленной глины сделать пласты и начать формировать фигуру, например: чашка, кувшин и т.д. дать подсохнуть до полного затвердевания.

Цель:изучить пластовую технику.

Последовательностьвыполненияработы:

•Постелить клеенку.
•Налить в тазик воды.
•Достать глину.
•Размять глину.
•Добавить воды по необходимости.
•Из заготовленной глины сделать пласты
•С помощью глиняных пластов начать формировать фигуру
•Дать подсохнуть готовой форме до полного затвердевания.

Дополнительнаялитература:

1.Пластовая техника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goncharka.pro

2.О профессии «Керамист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://gorod.tomsk.ru/

Тема 5. Отминка в готовую форму

Конечно,для отминкиглиняноймассывужеготовую формочку, изначально, необходимо приготовить данную форму. Формы для отминки могутбыть изготовлены из дерева (точенные на токарномстанке,сбивались изнесколькихдосок),изгипса,или изкерамики(обожженной). Также можно применить в качестве материала дляформыиприродныематериалы,кпримеру,такие

как камни оригинальной формы. Подобные формы использовали керамисты прошлых веков. Они везде искали камни с овальной гладкой формой, которые впоследствии посыпались золой и облеплялись глиной. Зола позволяла глине не прилипать к камню. Основной секрет данного способа в том, чтобы суметь таким образом налепить глину на камень, чтобы глиняный каркас смог без проблем сойти с формы.

Формы имелись двух видов - разборные и монолитные. Монолитная форма делалась на "выход" - это свойство формы отпустить сосуд или любое другое изделие после процедуры подвяливания, при этом, не ломая их. Гончарное изделие, в идеале, должно легко открепляться от формы. Это и есть недостатком монолитной формы - ограниченный выпуск отминаемых форм, горшков для цветов, плошек, мисок и т.д.

Составная форма дает возможность выпускать гораздо более широкий ассортимент изделий из глины. Тем не менее, такая форма очень сложна в изготовлении. Составная форма может складываться из нескольких частей и деталей, которые соединялись в единое изделие. Для разъемов, которые образуются на форме, производились специальные замочки-штыри. Для отминки так же можно применять литьевую форму.

Контрольные вопросы

•Какая форма нужна для этой техники?

•Какая глина больше подходит?

•Последовательность выполнения работы?

•Сравнительный анализ техники?

•История техники?

Практическая работа

В заранее приготовленную форму, например: обычная игрушка, выполненная в технике папье-маше, начать заталкивать глину, дать им отстояться и застыть, потом вынуть нашу глину из формы, выровнять, если в этом есть нужда и дать застыть до полного затвердевания.

Цель: изучить технику «Отминка в готовую форму»

Последовательность выполнения работы:

•Постелить клеенку;

•Налить в тазик воды;

•Достать глину;
•Размять глину;
•Добавить воды по необходимости;
•В заранее приготовленную форму затолкнуть глину;
•Дать отстояться и застыть;
•Достать глину из формы;
•Выровнять если вэ том есть нужда;
•Дать застыть до полного затвердевания.

Дополнительнаялитература:

1.О профессии «Керамист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://gorod.tomsk.ru/

2.Понятие о глине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lepnj.narod.ru

Тема 7. Формовка путем выбивания

Отдельно надо сказать о литьевом способе, когда Шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ производства керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря технологической простоте стал быстро вытеснять все остальные способы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной и в наше время не исчезли окончательно. С их помощью создаются высокохудожественные керамические произведения, выявляющие замечательные свойства глины и в то же время служащие человеку. Поэтому расскажем о них подробнее.

Для работы первым способом необходима турнетка (вращающийся на оси круглый столик из металла, пластмассы или дерева) или заменяющий ее аналогичный предмет. На вращающуюся поверхность нужно прилепить раскатанную скалкой лепешку. Срезав лишнее, оставить на ней ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты в отличие от лозы слепляются друг с другом, и по мере роста стенки сосуда ихвыравнивают пальцами и листекой.

Второй способ изготовления глиняной посуды проще в описании, но сложнее в применении. Раскатав глину, словно тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень походит на лоскутное шитье. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвердом, как его называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и смазать, словно клеем, шликером. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в буквальном смысле слова "шьют" из глины всевозможные изделия, начиная от простейших предметов быта до сложных скульптурный композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком. Сейчас такой способ глиняного "шитья" называют текстилькерамикой.

Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличаетсятольконаправлениемшвовсклеиваемыхэлементов.

Четвертый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упертую в бревно, добывали огонь.) Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширятьотверстиевглине,какбыраскатываяееизнутри.

Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специально скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной - 5-6 мм. Затем к полученному таким способом цилиндру или горшку прилепите сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка готовы.

Пятый способ - отминка в готовую форму-представляет собой повторение глиной заранее приготовленных форм. Форма делается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, она может быть как цельной, так и составной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что отмятые в них глиняные изделия должны свободно выниматься.

Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта до тех пор, пока неизвестный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг. И только на нем глина смогла показать все, на что она способна.

Сначала люди работали на. Ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепоститьглину.

Ножной круг, которым пользовались старые российские мастера, изготавливался из дерева (за исключением металлического стержня, который выполнял роль подшипника) и состоял из двух дисков: верхнего 40 см в диаметре и 5 см толщиной и нижнего 60 см в диаметре и тоже 5 см толщиной. Диски укреплялись горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40-45 см шестью или восемью брусками, поставленными или совершенно вертикально или с небольшим наклоном к центральной оси.

Центральная ось - деревянный круглый вал длиною 50 см проходил сквозь нижний круг-маховик и нижним концом укреплялся неподвижно (или путем вбивания в землю сквозь пол мастерской, или прикреплением к толстой доске "лапке", прибитой наглухо к полу мастерской). В верхний конец вбивался металлический штырь, на котором, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные крути.

отверстие в нижнем круге становилось слишком велико для вала и круг"болтался"-вал в этом месте обматывался пенькой или очесами льна. Во время работы, чтобы круг легче шел, вал у нижнего круга смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.

Современный гончарный круг оснащен электрическим двигателем. Как же работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь - опять же ваш будущий опыт. Но на основные моменты я все-таки обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноправным соавтором мастера, так как он помогает почувствовать гармонию формы.

Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо вы сделаете очень тонкие стенки, еще не закончив изготовления сосуда. И это просто не даст вам его выкрутить до конца - он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге три.

Первое, которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении стенка у основания будущего сосуда находится между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально.

Второе положение – основное, при нем вы придаете сосуду его окончательную форму. Стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью вы как бы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и справым образует крест.

Третье положение рук необходимо гончару в основном для формирования «губ» сосуда. Стенки сосуда находятся

между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определенного мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук, как, впрочем, они появляются у скрипачей и пианистов, но эти особенности ни когда не должны искажать основного принципа правильной постановки рук. Известно, что переучиваться намного труднее, чем учиться.

После постановки рук вы должны освоить основные операции. Первая - центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки нужно научиться сминать глину к центру, формируя конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но еще позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском покидают глину при формировании конуса. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, так как даже маленькое биение плохо отцентрованной глины в начале работы по мере роста сосуда будет увеличиваться и в концеконцовобязательносорветегоскруга.

Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Здесь должна подключиться интуиция, которой можно помочь. Для начала делайте обычные трапециевидные в вертикальном сечении цветочные горшки с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна быть 2-4 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его назначения или характера. Но все по порядку.

В центре отцентрованного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавите глину довоображаемогодна.

Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте при этом той рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тянете глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы "8". Сосуд под действием ваших рук растет вверх и вширь.

Не старайтесь сразу сделать вазу или кринку. Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы. Не надо плодить уродов это заповедь древних мастеров. И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем-то, и формируют глиняный сосуд. По мере роста сосуда скорость вращения круга, а значит, и центробежная сила, должна уменьшаться, иначе сосуд простозавалится.

Закончив работу, промокните сосуд губкой, подрежьте лишнюю глину у основания сосуда резцом, дайте ему немного постоять и подвялиться. За это время вы можете оценить свою работу, и если интуиция подсказывает вам, что работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. И когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, то каждый раз, взяв в руки свежевыкрученный сосуд, будете искренне удивляться его необыкновенной легкости относительно объема. Он будет вам казаться намного легче того куска глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой воображаемой разницей в весе можно будет всегда измерить ваше мастерство.

Далее вы должны носиться с сосудом, словно с маленьким ребенком, потому что сушка - очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните: свежевыкрученный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия нужно в специально отведенных местах.

Изделия должны сохнуть до статочно медленно, чтоб не возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательно, а по большою счету так обязательно, чтобы толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть от вашего мастерства.

Наиболее сложные изделия клееные, с носиками, ручками и разной лепниной должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или просто под полиэтиленовой пленкой. Но пересушивать изделие тоже не следует, так как оно снова поглотит влагу из воздуха до равновесия с влажностью окружающей среды. Характерным и важным моментом в процессе сушки любого изделия из глины является момент прекращения усадки. Этот момент наступает, когда зеркало испарения начинает постепенно перемещаться вглубь изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить. Количество оставшейся воды после прекращения усадки у пластичных глин - порядка 10-20%, у каолинов - 25-30%. Техническое название этой остающейся части воды - "вода пор" (в отличие от удаленной в процессе усадки "усадочной воды"). Остаточная влажность после сушки обычно составляет 6-8%.

Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее и пластичнее глина. Например, каолин просяновский имеет линейную усадку при сушке -2-3%, лёсс - 3,5-5,5%, гомельская глина - 6,4%, кембрийская глина, на которой работает артель "Покровская керамика", - 6,4-6,6%, часов ярские глины 8-10,5%. И еще: поведение глины зависит от продолжительности сушки и толщины стенок сосудов. Медленное высушивание дает несколько большую усадку глины, чем быстрое. Объемная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке немного уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы при сушке не трескались донышки сосудов малого диаметра, они на первое время сушки обматываютнизсосудачутьвлажнойтряпкойилигазетой.диаметра, нужнообмотатьвлажнойтряпкойкраяблюда.

Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно обмотать влажной тряпкой края блюда.

О лощении надо сказать обязательно. Это один из старинных способов декорирования керамических изделий. Черепок в коже твердом состоянии заглаживают лощилом, которое изготавливается из камня, кости, дерева или металла. Поверхность черепка, таким образом, уплотняется и заглаживается до блеска, который сохраняется и после обжига. На поверхности черно лощеного сосуда частичное лощение создает блестящие узоры на матовом черной фоне. Еще раз подчеркнем, что лощение производится на не полностью высохшем изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед лощением его нужно смачивать. Э то можно сделать несколькими способами: обмыв его влажной губкой, обрызгав водой из пульверизатора или очень быстро окунув вводу.

После того как изделие будет как следует высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, так как вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке вы влажной губкой обтираете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают.

Контрольные вопросы

•История данной техники?

•География появления этой техники?

•Эволюция данной техники?

•Последовательность выполнения работы в данной технике?

•Какие работы можно выполнить в данной технике?

Практическая работа

В заготовленный кусок глины вдавливать скалку, оставлять 1,5см примерно расстояние для дна, переворачивать в горизонтальном положении и начать круговыми движениями скалки расширять отверстие в куске глины, после чего ставим вертикально и изнутри продолжаем бить скалкой для конечной формовки, при этом подставляя с боку ладонь, продолжать пока стенки сосуда не достигнуть примерной толщины 5-7мм.

Цель:изучить технику «Формовка путем выбивания»
Последовательностьвыполнениянаработы:
•В заготовленный кусок глины вдавливать скалку;
•Круговыми движениями расширять отверстие в куске;
•Ставим вертикально;
•Бьем скалкой для конечной формовки;
•Ставим сушиться до полного затвердевания;
Дополнительнаялитература:
1.АбрамовГ.Г.Справочникмолодоголитейщика.М.,1983.
2.БеккерМ.Б.Литьеподдавлением.М.,1985.

Тема 8. Керамическая мозаика

Керамическая мозаика представляет собой квадратные керамические непрозрачные плитки. Как правило, такие плитки имеют ровную глазурованную поверхность и шероховатую обратную сторону. Разновидностью глазурованной керамики является кафельная плитка.

Кафельная плитка – бывает разнообразных цветов, текстуры, можетсодержатьмножествоузоровииметьразличныеразмеры.

Преимуществом работы с кафельной плиткой является то, что при ее помощи можно создавать крупные цельные детали композиции.

Кафельные плитки легко доступны и сравнительно недороги, их можно приобрести в любом хозяйственном магазине или на строительном рынке. Интересные эффекты можно получить, используя осколки старых плиток, которые часто остаются в хозяйстве.

В начале XX века произошло возрождение мозаичной техники. Типичным проявлением нового стиля по праву считаются работы испанского дизайнера и архитектора Антонио Гауди, большое разнообразие работ которого выполнено с использование керамическихплитокмозаики.

На Мастер-классе "Керамическая мозаика" мы покажем, как самостоятельно выполнить напольное мозаичное панно из цветной керамическойплитки. Вкачествеобразцамывыбралиоднуизкартин русского авангардиста Василия Кандинского (1866 - 1944гг.). Мы не станем дотошно копировать шедевр, но воспользуемся цветовым решениемигеометриейпостроениямастера.

Контрольныевопросы

•Изчегоможновыполнитьработувданнойтехнике?

•Какиеработыможновыполнить?

•Историятехники?

•Последовательностьвыполненияработывэтойтехнике?

Практическаяработа

Выкладываем на ранее подготовленный лист ДСП кусочки керамической плитки, которую так же мы подготавливали путем разбивания на мелкие кусочки, выложив и сформировав рисунок, начатьихприклеивать.

Цель:изучитьтехнику«Керамическаямозаика»

Последовательностьвыполненияработы:

•Выкладываем на ранее подготовленный лист ДСП кусочки керамическойплитки;

•Формируемрисунок;

•Приклеиваем.

Дополнительнаялитература:

1.Керамическая мозаика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://sangina.ru/

2.Художественная керамика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.artkeramica.ru

Тема 9. Вытягивание изделий на гончарном круге.

Гончарный круг – величайшее изобретение человечества. Ручной гончарный круг люди придумали даже раньше, чем колесо. Когда-то он был незаменим при изготовлении посуды и намного ускорял процесс производства посравнению сручной лепкой.

В наш век современных технологий гончарный круг по мимо практического значения приобрел еще и другое важное качество – стал служить людям одним о способов выразить свои художественные способности. Гончарный круг сродни музыкальному инструменту, на котором можно исполнить любую музыку, от народных напевов до новомодных композиций. Работа на гончарном круге учит терпению, заставляет забыть о насущных проблемах, учит тому, как находить гармонию в себе и в окружающем мире. Для вдохновения советую почитать статьи о гончарах-волшебниках, а так же о турецких мастерах из города Аванос, которые из поколение в поколение занимаются гончарным делом современ хеттов.

Первое, с чего начинают обучение работе на гончарном круге – этоправильная постановка рук.

Без правильно поставленных во время работы рук вы никогда не добьетесь хороших результатов. Не сможете идеально сцентровать глину, почувствовать толщину стенки изделия, а значит, изделие получитьсянесимметричным,тяжелым,либосовсемразрушится.

Научиться работать на гончарном круге можно, конечно, и по книгамиливидео-урокам.Однакосамыйверныйспособ —посетить несколько уроков гончарного мастерства, где опытный гончар покажет,передаствамсвоизнания.

Контрольныевопросы

•Последовательность выполнения работы?

•История появления гончарного круга?

•Эволюция гончарного круга?

•Известные мастера работы на гончарном круге?

•Виды изделий, которые можно выполнить на гончарном круге?

•Последовательность выполнения работы?

Практическаяработа

Заготовленный кусок глины бросить на гончарный круг и начать формировать форму,например:кувшин,горшок,кружка,с

помощью руки ранее подготовленных инструментов.

Цель: изучить технику «Вытягивание изделий на гончарном круге»

Последовательностьвыполненияработы:

•Заготовленный кусокглиныбросить нагончарныйкруг;

•Начать формировать форму;

•Готовую форму снять с гончарного круга;

•Поставить сушиться до полного затвердевания.

Дополнительнаялитература:

1.Работа на гончарном круге [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://mosgonchar.ru

2.Предмет «Технология» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://nsportal.ru

Тема10.Росписьработ,выполненныхнагончарномкруге

(Вазопись — орнаментальная или изобразительная декоративная роспись сосудов, выполняемая почти исключительно керамическим способом, то есть специальными красками с последующим обжигом - получила развитие ещё в крито-микенском искусстве (Эгейская культура); вазы «камарес» (20—18 вв. до н. э.) со стилизованными, гибко круглящимися растительными узорами; вазы с близкими к натуре изображениями растений(конец17—16вв.донн.э.),осьминогов,рыб, морскихзвёзд (16в.донн.э.).В20—16вв.донн.э.росписисвободнопокрываливесь сосуд

Строже по композиции были росписи ваз «дворцового стиля» (конец 15 в. до н. э.) с более мелким и геометризованным растительным орнаментом, волнистыми линиями. В позднем икенском искусстве (14—12 вв. до н. э.) росписи (схематичные изображения людей, животных, вытесняемые геометрическими мотивами, спиралями)сушеилаконичней.

Выделяется два способа вазописи: вазопись по глазури и под глазурная роспись. По глазури расписывается уже готовое изделие, а под глазурная роспись наносится на предварительно обожжённое изделие. После окончания работы художника изделие покрывают слоем прозрачной глазури и вновь обжигают при высокой температуре.

В Киевской Руси глиняные изделия покрывали керамической массой с последующим горным обжигом. Эта техника называлась ангобированием.

В древней Греции Вазы покрывали так называемым чёрным лаком, белой, пурпуровой, реже — непрочными «акварельными» (голубой, розовой, красной, серой, жёлтой) красками и позолотой

Геометрический стиль (9—8 вв. до н. э.; горизонтальные полосы ритмичных линейных узоров и геометризованных изображений, четко выявляющие тектонику вазы); «ковровый стиль» (7 в. до н. э.; полихромные изображения животных и фантастических существ в сочетании с растительным узором). В 6 в. до н. э. в Аттике расцветает черно фигурный стиль (фигуры, нанесённые чёрным лаком, на желтоватом или красноватом фоне глины; выполненные белой и пурпуровой краской детали одежды, орнамента и т.д.), с его музыкальной чистотой контурных линий, обобщенностью чёрных плоских силуэтов, с тонкой эмоциональностью сцен (главным образом мифологических); главные мастера: Клитий, Эксекий, Амасис. Около 530 до н. э. совершается переход к красно фигурной вазописи (чёрный фон и фигуры цвета глины; подсобная роль орнамента; обилие жанровых и мифологических сцен), которая позволила более детально прорисовывать формы, намечать объёмы с помощью внутренних линий. Красно фигурная В. «строгого стиля (См. Строгий стиль)» (последняя четверть 6 в. — начало 5 в. до н. э.) отличается чёткостью и изяществом рисунка при сохранении известной жёсткости и угловатости форм; крупные мастера: Ефроний, Дурис, так называемый вазописей Брига (см. Бриг). Со 2-й четверти 5 в. до н. э. в. «свободного стиля» изображение становится более объёмным и сложным. Точность и лаконизм рисунка, грустный лиризм присущи полихромным росписям белых погребальных лекифов 3-й четверти 5 в. до н. э. Для В. конца 5—4 вв. до н. э. характерны декоративная пышность («роскошный стиль» — росписи Мидия и др.), перегруженность композиции, попытки передать перспективу, нарушение единства изображения и формы сосуда.

Кроме собственно Греции, В. процветает в Южной Италии (апулийские и кампанские вазы). Под сильным влиянием греческой В. находилась В. этрусков (См. Этруски). В 3—2 вв. до н. э. для греческой В. характерны бегло нарисованные простые линейные и геометрические орнаменты, Что легло в основу стиля керамики Изника.

Керамика Изника наполнена образами византийского, сельджукского искусства, искусства Сирии, Средней Азии и Ирана, вылившегося в яркий и сочный растительный орнамент тонких и прекрасных изделий. Сельджуки — богатая во всех смыслах династия западных тюрков, захватывавшая большие пространства в Азии, испытавшая расцвет искусства и оставившая после себя большое количество уникальных керамических изразцов. Художественный стиль того периода называется руми.

Рим и руми — не простое созвучие. Художественный стиль руми зародился в Риме, где мастера расписывали керамику в византийской технике, а сельджуки перенялиего и стали называть себя Руми (то есть — римские сельджуки).

Контрольные вопросы

•Какими красками лучше расписывать работу?

•Последовательность выполнения работы?

•Известные работы?

•Известные художники?

Практическая работа

Расписываем подготовленными красками и кистями изделия, получившиеся ранее на гончарном круге.

Цель: изучить технику «Роспись работ, выполненных на гончарном круге»

Последовательность выполнения работы:

•Стелим клеенку.

•Налить в баночку воды.

•Раскрасить изделие, выполненное на гончарном круге.

•Высушить.

Дополнительная литература:

1. Роспись керамических изделий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sangina.ru

2. О профессии «Керамист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gorod.tomsk.ru/

Используемая литература

1.Айзекс, И. А. Хобби и развлечения / И.А. Айзенкс – М.: Пресс, 2008–7с.

2.Андерсен,Н.А.керамикадляначинающих–М.:ВЕЧЕ,2009.–4с.

3.Все о керамике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iterra.org.ua

4.Дополнительное образование как средство подготовки подростка к жизненному самоопределению//Управление.–2001.–№45.

5.Керамическая мозаика[Электронный ресурс].–Режим доступа: http://sangina.ru/

6.О профессии «Керамист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://gorod.tomsk.ru/

7.Ручная лепка из цельного куска глины [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://leonardo-master.com