

СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ)

Т.Е.Лаврентьева

В настоящей работе описываются те приемы декорирования, которые оказались наиболее подходящими для обучения подростков в нашей мастерской. При описании каждого приема работы указывается, для каких учеников он полезен и с какими целями применяется.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, КОТОРЫМ ПОДРОСТКИ ОБУЧАЮТСЯ В НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ:

1. Шликерное литьё.
2. Набивка гипсовых форм.
3. Роспись и другие способы декорирования изделий, отлитых из шликера.
4. Работа с красной глиной, фаянсом, шамотом.
5. Вырезание по выкройке с декорированием.
6. Конструирование и лепка из цельного куска.
7. Использование мешка с сыпучим материалом для лепки ваз и других крупных форм.
8. Мелкая пластика: сувениры, бусы, пуговицы.
9. Рельефы с сюжетной композицией и разными видами декорирования.
10. Панно.
11. Подготовка и оформление выставок, ярмарок.

СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

1. Пальцевой орнамент.
2. Лощение.
3. Использование фактуры.
4. Забрызгивание.
5. Рельефная обработка.
6. Техника процарапывания.
7. Использование цветного стекла и смальты.
8. Роспись.
9. Покрытие глазурью.
10. Кракелюр. Надглазурное покрытие. Деколь.

Все виды декорирования керамических изделий можно условно разделить на скульптурное (рельефное) и цветное покрытие. К рельефному покрытию относятся пальцевой орнамент, применение различных фактур и штампов, процарапывание, использование смальты и стекла, нанесение вылепленного рельефа. К цветному – роспись ангобами, подглазурными пигментами, солями, покрытие глазурями, надглазурная роспись.

1. Пальцевой орнамент

Пальцевой орнамент – это отпечатки пальцев на поверхности глины, которые наносятся в определённой последовательности с равномерным нажимом. Чаще используют указательные пальцы обеих рук. Наклон пальцев может варьироваться: нажим может производиться подушечкой пальца, ногтем, боковой стороной. Можно пользоваться и мизинцами, и суставами согнутых пальцев.

Этот способ позволяет делать много вариантов рельефной поверхности. Его можно сочетать с другими видами декорирования, например делать пальцевой орнамент на крышах домов, для изображения земли или снега, чешуи рыбы, гривы льва...

Для выполнения пальцевого орнамента нужно, чтобы глина не была слишком мягкой и не прилипла к пальцам. Верхний слой можно подсушить, а руки смазать кремом или жирной мазью. Пальцевой орнамент используется на разных видах изделий. Это может быть пласт в форме квадрата, прямоугольника, круга. Это могут быть также мешочные вазы, скульптурные формы. Такой вид декорирования позволяет выполнять и геометрический орнамент, и орнаментальный ряд, и композиции с цветами и другими изображениями.

Для упражнения можно вырезать из пласта глины круг, положить его на турнетку и пробовать делать ряды с разной глубиной отпечатка и с разными наклонами пальцев. Желательно, чтобы движение пальцев было направлено к центру турнетки. Рука, совершающая нажим, остаётся на одном и том же месте. Таким способом легко отрабатывать одинаковые движения, поскольку поворот турнетки, производимый другой рукой, продвигает нужную часть изделия под палец.

Когда равномерность нажима и правильное положение пальца будут достигнуты, можно переходить к тренировке нажима с небольшим движением. Например, два указательных пальца движутся навстречу друг другу.

Пальцевой орнамент незаменим при первых занятиях. Он помогает почувствовать свойства глины, её упругость и податливость, научиться рассчитывать силу и точность своих движений.

2. Лощение

Это один из самых древних способов обработки поверхности. Он удобен для ваз, горшков и прочих работ из красной глины, которые не имеют мелких деталей и углублений. Пока изделие ещё сырое, поверхность выравнивается с помощью влажной губки. Потом его стоит немного подсушить, не досушивая до конца. Далее поверхность натирается любым гладким предметом (стеклянной палочкой, ложкой, рукой), чтобы уплотнить верхний слой глины до появления блеска.

Лощение можно комбинировать с другими видами отделки, например покрывать блеском только выступающие места в рельефе или определённые части орнамента.

3. Использование фактуры

Это самый разнообразный вид декорирования, который применяется для всех видов глины. Существует неограниченное количество вариантов работы с влажной поверхностью.

Очень удобны штампы, которые могут быть изготовлены из дерева, гипса или глины. Они имеют вырезанный рельеф на торце и небольшую ручку (5–7 см). Рельеф может быть в виде крестика, цветка, спирали и т.д. Другой вид штампов делается в виде колёсика, с внешней стороны которого также наносится рельефное изображение: квадратики, треугольники, орнамент. Штамп с квадратами незаменим, когда нужно

изобразить стену кирпичного дома. При помощи штампа с цветочками можно без труда изобразить букет цветов. Для того чтобы штампы не прилипали к глине, рельеф на них должен быть сделан “на выход”, т.е. выступающие элементы должны сужаться кверху. Перед использованием штампы следует пропитать горячей олифой или растительным маслом.

Вместо штампов часто используют всевозможные предметы, дающие разные отпечатки: морские раковины, кораллы, камни, древесную кору, жёлуди, шишки, каштаны, грецкие орехи. Применяются и предметы домашнего обихода: щётки, расчески, маникюрные принадлежности, шариковые ручки, формы для теста, резки для сыра, сетки для резки овощей, тёрки и многое другое.

Широко применяются для фактуры различные ткани, тюль, марля, холст, рогожа, тесьма, различные сетки, кружева. Тканевая фактура используется для многих видов работ. Её можно наносить в смятом виде и в расправленном на красную глину и фаянс. Можно приложить ткань к расписанному ангобами рельефу и почти без нажима прокатать скалкой, чтобы ткань отпечатавалась на выпуклых частях рельефа.

Для изображения травы, волос, шерсти овец, гривы лошади незаменимы такие вещи, как чеснокодавилка или ситечко для чайника. Небольшой кусочек глины продавливается через них и приклеивается к основной работе на шликер.

Подбор фактур, поиск различных способов получения отпечатков — увлекательное занятие, которое помогает сделать изделие эффектным и выразительным.

4. Забрызгивание

Эта техника может выполняться при помощи краскопульты и вручную. Работая краскопультом, можно добиться идеально гладкой поверхности покрытия глазурью или подглазурными красками. Пользоваться краскопультом следует в специально оборудованном помещении с хорошей вытяжкой.

Техника забрызгивания разнообразна. Можно капать на горизонтальную поверхность из пипетки, с кисти. Чаще всего это делается при помощи зубной щётки. Для этого нужно обмакнуть зубную щётку в краску и, держа щётку щетиной вверх, проводить по щетине резким движением, направленным от изделия.

При помощи забрызгивания можно решать разные живописные задачи: например изобразить падающий снег, капли дождя. Можно брызгать поверх росписи, тем самым объединив работу по цвету или замаскировав жёсткие касания в росписи. Интересные эффекты достигаются при использовании контрастных или родственных цветов. Забрызгивание производится как подглазурными красками, так и глазурью. Можно забрызгивать поверхность, покрытую глазурью. Для большего разнообразия формы и размера капель используются ручные пульверизаторы, спринцовки.

Этот способ позволяет решать различные задачи: дети, не владеющие кистью, имеют возможность работать с цветом; этот способ незаменим для робких и скованных, он даёт некую спонтанность, экспрессию.

Результат забрызгивания всегда неожидан, а если плохо получилось, можно переделать. Часто этот метод используется для отдыха после кропотливой работы.

5. Рельефная обработка

На влажные изделия из глины или фаянса приклеиваются мелкие слепленные детали. Из мелких шариков, квадратиков, полосок можно выкладывать узор, абстрактные композиции. Например, на вазе, отлитой из шликера, делается разметка любым острым предметом. Проводятся параллельные полосы, которые делятся на квадраты. Каждый квадрат разделяется диагоналями. В каждый полученный при этом

треугольник вклеивается шарик. Его можно прижать штампом или фактурным материалом. Получается четырёхлистник, в центр которого вклеивается еще один шарик меньшего размера. Такой цветок прост в исполнении и многим доступен. Работать с красками по такому рельефу можно двумя способами.

1-й способ – орнаментальная полоса расписывается разными красками.

2-й способ – весь рельеф закрашивается одной краской, а затем выступающие части вытираются влажной губкой.

Практика показала, что работа над рельефной обработкой удобна для совместной деятельности. Один ребёнок лепит мелкие детали, другой наклеивает их, третий расписывает или красит и протирает губкой уже после утильного обжига.

По этому же принципу происходит и работа над рельефными тематическими композициями. Но в этом случае вся работа до конца выполняется одним автором.

6. Техника процарапывания

Один из древнейших способов обработки — сграффито. Слегка подсохшее изделие из красной глины покрывают слоем ангоба или белого шликера. Затем стеклом выскабливают нужный рисунок, обнажая нижний, более темный, слой глины. Другой способ процарапывания требует утильного обжига. Фаянс, на котором процарапан рисунок, высушивается и обжигается. Далее всё изделие следует намочить и покрыть краской одного цвета. Поверхность нужно протереть влажной губкой. Краска, оставшаяся в углублениях, даёт яркий декоративный эффект.

Этот способ так прост в исполнении, что доступен практически каждому ребёнку. Так можно обрабатывать и вазы, и цветочные горшки, и вырезанные по выкройке фигурки.

7. Использование цветного стекла и смальты

Декоративные сувениры, панно, плитки можно делать с помощью цветного стекла или смальты, используемой для мозаики. Смальта, в отличие от стекла, непрозрачна и имеет яркие насыщенные тона.

Самый простой способ работы со стеклом — выкладывать кусочки стекла на кафельной плитке. Из таких плиток можно создавать панно. Чтобы кусочки стекла или смальты не сдвигались во время работы, можно закреплять их резиновым клеем. При обжиге плитка должна располагаться в горизонтальной плоскости, иначе расплавленное стекло будет стекать. Украшать цветными стёклами можно не только плитки, но и любые керамические изделия. Можно класть стёклышки и на сырую глину, но при этом желательно проложить под ними слой глазури для скрепления с поверхностью.

Для того чтобы разбить стекло или наколоть смальту, нужны защитные очки. На стекло предварительно наклеивается бумага, которую можно размочить водой. Смальту или объёмные стекла следует завернуть в несколько слоёв прочной материи, чтобы не разлетались осколки. Используются также черепки битой посуды.

Для детей, которые могут легко пораниться, желательно иметь стёкла, собранные на морском берегу.

Кроме стекла и смальты можно использовать бисер или стеклянные бусины. Этот метод тоже очень прост в исполнении и обычно нравится всем детям.

8. Роспись

В керамическом производстве используются специальные краски, выдерживающие высокую температуру. Подглазурная роспись осуществляется пигментами, разведёнными водой. Для более тонких работ пигмент нужно растереть на

стекле курантом и добавить несколько капель глицерина для большей пластичности. При больших объемах росписи добавляется сахарный сироп, чтобы окрашенные поверхности не стирались при задевании руками.

Ангобы менее пластичны, и на них плохо ложится глазурь. Эти краски используются в основном для терапевтических занятий. Ими можно пользоваться для покрытия небольших изделий и для процарапывания.

До начала работы с росписью нужно ознакомиться с красками, кистями и поверхностью фаянсовых изделий. Дело в том, что работа керамическими красками существенно отличается от привычных большинству акварельных красок или гуаши. Сами краски имеют другую консистенцию, часто оседают на дно. Слишком большая толщина слоя приводит к отслоению глазури.

Сама поверхность тоже имеет свои особенности. У изделий, обожженных на утиль, плохо впитывающая поверхность, и краска часто стекает подтёками. Изделия, не прошедшие утильный обжиг, чрезвычайно хрупки. Поверхность быстро впитывает влагу, что дает возможность равномерного закрашивания, но затрудняет движение кисти при проведении линий.

Требуется немало времени для того, чтобы изучить все эти тонкости. В первое время кажется, что роспись — трудное занятие. Некоторым детям так и не удаётся учитывать все эти нюансы, так что подтёки, капли или “рваные” края линий почти неизбежны. Но художественная декоративная керамика допускает такие моменты, подчёркивающие ручной характер труда и уникальность авторского стиля.

Первые занятия обычно посвящаются пробам красок и кистей. Разные кисти предназначены для разных видов росписи. Щетинной кистью обычно закрашиваются рельефные изделия, колонковая служит для проведения тонких линий. Кисти из ушного волоса или пони удобны для проведения крупных мазков, закрашивания поверхности одним тоном. Беличьи кисти нужны для выполнения мазков, они имеют разные кончики: острые и закруглённые. Удлинённая кисть предназначена для обводки, плоские — для проведения ровных полос. Есть даже кисть-щетка: ее обрезанная щетина длиной менее 5 мм даёт возможность стирать с поверхности ненужные линии или капли.

Параллельно с занятиями росписью имеет смысл провести с каждым ребёнком несколько индивидуальных занятий рисованием. Когда ребёнок работает привычными для него материалами (фломастерами, карандашами, шариковой ручкой, акварелью), легче понять, что он уже умеет, что ему больше нравится. При таких занятиях проще решить, заниматься ли подглазурной росписью или стоит начать с использования других техник. Попутно выявляются возникающие затруднения и особенности творческого склада ребенка. Выясняется, например, что не все дети видят контур или придают ему значение. Некоторым легче нарисовать графическое изображение, чем его раскрасить. Другой же ребёнок сам нарисовать ничего не может, и у него вообще нет потребности что-либо придумывать. Точно так же он не может подражать чужому рисунку или срисовывать. Но тот же самый ребёнок может выполнять тонкую, кропотливую работу, например аккуратно раскрасить намеченный другим рисунок или продолжить орнаментальный ряд. Со временем те виды деятельности, которые вызывали протест, становятся необходимыми, и ребенок, чувствуя, что в целом работа ему удаётся, старается преодолеть трудности. Когда выбор темы затруднён, может помочь просмотр художественных альбомов или работ, выполненных другими. От этого уже легко перейти к работе по подражанию.

Бывает так, что много времени приходится потратить, чтобы найти такой вид деятельности, который приносил бы желаемые результаты.

Целесообразно сразу вводить понятия тона, спектра, определения родственных и родственно-контрастных цветов, учить различать тёплые и холодные оттенки. Сразу необходимо ввести основное правило, состоящее в том, что любая роспись должна идти от большего к меньшему. Другими словами, любая работа начинается с обозначения общих цветовых пятен, а затем можно постепенно переходить к проработке мелких деталей.

В сюжетных композициях необходимо иметь представление о фоне и придерживаться того правила, что фон должен быть покрашен в первую очередь. Например, изображая пейзаж, вначале надо обозначить небо и землю, а уже потом — деревья, траву, дома, заборы... Часто у детей возникает желание сделать наоборот.

Важно на первых этапах научиться определять центр композиции, чувствовать осевую линию. Освоить работу с турнеткой бывает непросто, так как при вращении турнетки изделие движется, отвлекая от росписи. К тому же при вращении турнетки задействована и вторая рука, которая берёт всё внимание на себя. Первые уроки росписи при помощи турнетки сводятся в основном к тренировке навыков: ребенок должен привыкнуть фиксировать в одной руке кисть, прикасаясь ею к вращающемуся изделию, а другой рукой плавно, без резких движений вращать турнетку. Изделие, находящееся на турнетке, должно стоять строго по центру, иначе при вращении оно будет съезжать.

В росписи ваз и горшков часто используется карандаш, который выгорает при обжиге. Это более привычный материал, им легче хорошо нарисовать цветок, птицу и любое другое изображение. Карандашом намечаются и параллельные линии, между которыми располагается орнамент.

Умение проводить тонкие линии, делать правильный мазок достигается далеко не всеми детьми. Но есть другие техники декорирования, которые позволяют заниматься творчеством в полной мере. Если всё-таки решено заниматься росписью, то обучение следует разбить на несколько этапов.

1. Научиться ставить точки. Для этого нужно выбрать колонковую кисть с тупым концом. Краски на ней должно быть много, чтобы во время прикосновения она стекала в виде капли. Кисть нужно держать строго перпендикулярно плоскости. Коснувшись кистью поверхности, следует сразу же убрать ее быстрым движением вверх, избегая при этом ее наклона или вращательных движений. Желательно сделать как можно больше упражнений с использованием точек. Можно чередовать точки разного цвета, располагая их между двумя параллельными линиями, или разместить их в шахматном порядке. Если точки получаются разного размера и формы, полезно бывает вписывать их в намеченный карандашом квадрат. Из точек можно составить орнамент, располагая их в виде цветка, крестика и т.д.

2. Обучение мазку. Нужно взять беличью кисть с острым концом. На плоскости намечают параллельные линии, разделив получившуюся полосу на одинаковые клетки. Краски на кисти должно быть умеренное количество. Кисть, сильно наклоненную к плоскости, прикладывают к намеченным линиям, начиная с кончика. Движения по плоскости быть не должно. Мазки можно расположить и вдоль линии. Этот способ часто используется для изображения стеблей. Можно наметить карандашом квадрат, разделить его диагоналями, и расположить мазки в форме цветка.

Такие же упражнения можно повторить кистью с тупым концом, тогда мазки будут более округлыми.

3. Обводка, проведение линий. Для обводки годится удлиненная беличья кисть. Кисть прикасается к изделию только во время вращения его на турнетке. Таким способом проводятся горизонтальные линии. При этом рука с кистью остается неподвижной, а краска наносится только за счет вращения турнетки.

Чтобы провести тонкие линии, понадобится колонковая кисть: чем линия тоньше, тем меньше кисть. Для проведения волнистых линий или создания греческого (меандр) и растительного орнаментов нужна колонковая кисть с тупым концом.

4. Изучение различных видов орнамента, свободная роспись, сюжетные и абстрактные композиции, натюрморты, пейзажи. Изучать различные виды орнамента удобно при помощи художественных альбомов. Нужно уметь различать геометрический орнамент, растительный, пытаться повторить их, поняв принцип построения орнамента и ритмические повторы, на которых он основан. Можно изображать на вазах крупные цветы, пейзажи, натюрморты. Во всех этих изображениях должны соблюдаться законы гармонии и композиции. В начале работы желательно подобрать нужные краски и решить, в каких тонах будет выполнена композиция.

9. Покрытие глазурью

Готовое изделие, прошедшее утильный обжиг, нужно глазуровать. Глазурь помещается в большую ёмкость, позволяющую окунать туда изделие. Чтобы глазурь не загустевала, в нее добавляется небольшое количество насыщенного раствора соли. Если ваза большая и окунуть ее в глазурь невозможно, глазурь вливают внутрь при помощи воронки. Затем, наклоня вазу, нужно распределить глазурь равномерно по стенкам, а излишек слить. После этого глазурью обливают внешнюю поверхность. Излишки глазури и подтёки можно удалить щетинной кистью. Прежде чем ставить изделие в печь, дно необходимо очистить от глазури стеклом или влажной губкой.

В этой работе могут быть задействованы практически все дети. Если кому-либо не удастся аккуратно макать изделие в глазурь, ему можно поручить размешивать глазурь или стирать ее со дна изделий перед помещением их в печь для обжига.

10. Кракелюр. Надглазурное покрытие. Деколь

Когда глазурь имеет множество мелких трещин, этот эффект называется кракелюр, или крокле. Чтобы его достичь, изделие достают из печи в недостаточно остывшем виде. После этого трещины покрывают краской и обжигают изделие повторно.

По глазурованной поверхности можно работать надглазурными красками либо люстрами (составами, придающими изделию металлический блеск, мраморообразователем, специально разведенным керамическим золотом). Но глазурованная поверхность скользкая, и расписывать по ней неудобно. К тому же для разведения этих красок используется скипидар, имеющий сильный запах. В нашей мастерской эти краски используются крайне редко.

Предполагается также использование деколей с рисунками детей. Деколь — изображение, сделанное типографским способом с применением керамических красителей. По внешнему виду деколи напоминают переводные картинки и приклеиваются к изделию простейшим способом. Однако изготовление деколей в типографии — дорогостоящий процесс, ориентированный уже на поточное производство художественной керамики.