

Лукина Наталия Валентиновна

преподаватель специальных дисциплин Художественно-бутафорского
отделения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

«Театральный художественно-технический колледж»

г. Москва

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКУЛЬПТУРНОЙ ОСНОВЫ
АВТОРСКОЙ КУКЛЫ ИЗ ЗАПЕКАЕМЫХ ПЛАСТИКОВ»**

В связи с возрастающей популярностью организации обучающих занятий в форме мастер-классов, в статье освещается вопрос необходимости выполнения большой предварительной работы на подготовительном этапе. Рассматриваются аспекты педагогической и научно-исследовательской деятельности мастера, создающего методическое обеспечение для реализации мастер-класса.

Проведение мастер-класса в форме многочасового интегрированного занятия требует от мастера большой предварительной работы. Очень важно заранее подготовить необходимое материальное и методическое обеспечение. Публикуемый материал дает представление об объеме проделанной работы по созданию методического обеспечения на примере конкретного мастер-класса.

В ходе подготовки мастер-класса «Технология изготовления скульптурной основы авторской куклы из запекаемых пластиков» была проведена серьёзная сложная и ответственная работа, которая заключалась в подборе и анализе методической и тематической литературы, изготовлении наглядных пособий в виде пошаговых инструкций, скульптурных деталей и каркасов куклы. Были сделаны поясняющие рисунки и габаритные чертежи, составлен учебно-тематический план, приобретены необходимые материалы.

14 июля 2014 г.

Объём работ оказался достаточно большим и занял много времени. Тщательно проведенная подготовительная работа позволила провести мастер-класс на высоком уровне. Студенты проявили заинтересованность и показали свои творческие способности. Задачи мастер-класса были выполнены, поставленные цели достигнуты.

МАСТЕР-КЛАСС

Тема: «Технология изготовления скульптурной основы авторской куклы из запекаемых пластиков»

Целевая аудитория: Студенты дневного отделения 2 курса ДПИ

Количество часов: 10 часов (два занятия – 6 часов и 4 часа)

Цель проведения: Передача личного профессионального опыта путём прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов, а так же приобретение новых знаний и навыков студентами.

Форма проведения: Интегрированное (лекционно-практическое) занятие.

Задачи: Освоить предлагаемую технологию, изготовить скульптурную основу своей первой авторской куклы из запекаемого пластика.

Критерии: Наглядность, использование авторских методических материалов, доступность для целевой аудитории, практическая направленность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аналитический обзор методической литературы.

В период разработки методики проведения мастер-класса была проанализирована учебная и специальная литература по авторской кукле, которая стала источником теоретического и иллюстрационного материала, используемого в учебном процессе.

Книги *Надежды Генсичкой «Основы кукольной скульптуры»* и *«История одной куклы»* - необходимые учебные пособия для начинающих художников, работающих в технике запекаемых полимерных пластиков. Это иллюстрированный курс по изучению пластической анатомии и основ

скульптуры куклы. В первой книге подробно показаны основные приемы лепки мужской, женской и детской головы, рук и ног куклы. Во второй книге даны подробные инструкции по изготовлению париков и одежды для авторской куклы.

Ещё две книги **Надежды Генщицкой** «Обувь для куклы» и «Платьице, рубашка, брюки...» - являются богато иллюстрированными курсами по изготовлению кукольной обуви, по технике кроя и пошиву одежды для куклы.

В серии «Секреты кукольного мастера», выпускаемой Издательским Домом «Дизайн Кора», вышла серия книг, представляющая творчество лучших российских и зарубежных художников по куклам.

Елена Кунина, Ольга Андрианова, Ольга Езупец, Наташа Лопусова-Томская на цветных страницах книг рассказывают о своём любимом деле – создании авторской художественной куклы. Каждая из них работает в своей технике (запекаемые пластики, текстиль, отвердевающие пластики, папье-маше) и имеет свой неповторимый творческий почерк. Имена этих авторов широко известны в нашей стране и за рубежом, их работы высоко оцениваются любителями искусства авторской куклы.

Книга «Куклы в стиле фэнтези» (из той же серии) знакомит читателей с ведущей голландской художницей **Анки Даанен**, с ее фантастическими кукольными образами из мира грёз, завоевавшими сердца коллекционеров всего мира.

Журнал «Кукольный мастер». Полноформатный специализированный журнал для профессиональных художников и любителей авторской куклы. В нём публикуются статьи о творчестве художников-кукольников, мастер-классы, анонсы кукольных выставок.

Журнал «Талант» - относительно новое издание, объёмное и ёмкое. В нём читатель найдёт много интересной информации о творчестве художников-кукольников, мультипликаторов, театральных художников.

Каталоги Московских международных выставок «Искусство куклы». Богато иллюстрированные издания, могут быть рекомендованы для расширения кругозора, просмотра иллюстраций и творческого настроения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные издательства предлагают достаточно широкий выбор книг по теме авторской куклы. В представленных изданиях освещаются следующие темы: история куклы, различные технологии и способы ее изготовления, используемые материалы, рассказы о художниках-кукольниках. Все темы раскрываются достаточно подробно, сопровождаются хорошими иллюстрациями и могут быть рекомендованы в качестве тематической методической литературы.

Обзор по методическим пособиям

В ходе подготовки проведения мастер-класса было изготовлено несколько методических пособий, необходимых для наглядного объяснения материала мастер-класса.

1. ***Пошаговые инструкции по технологии изготовления скульптурной основы куклы из запекаемого пластика.*** Наглядное пособие состоит из двух частей – «Скульптура авторской куклы из запекаемых пластиков» и «Изготовление туловища куклы». Представлено в виде четырёх планшетов с фотографиями и пояснениями к ним. Сделано в материале и в электронном виде.

2. ***Пояснительный рисунок №1.*** «Приблизительные размеры головы, кистей рук и ступней». В распечатанном виде рисунки раздаются участникам мастер-класса на первом занятии. Служит шаблоном для изготовления головы куклы, рук и ног.

3. ***Пояснительный рисунок №2.*** «Габаритный рисунок куклы с различными пропорциями». Служит шаблоном для изготовления каркаса туловища куклы. Раздаётся слушателям мастер-класса на втором занятии.

4. *Заготовки деталей куклы.* Сделанные заранее детали: голова, руки, ноги. Служат наглядным примером, дают представление участникам мастер-класса о предполагаемом результате их работы на первом занятии.

5. *Заготовка туловища куклы.* Сделанная заранее деталь – туловище куклы. Служит наглядным примером участникам мастер-класса, демонстрирует предполагаемый результат работы на втором занятии.

6. *Готовые авторские куклы, изготовленные по предлагаемой технологии,* используются в качестве оформления и служат примером вариативности. На первом занятии данного мастер-класса были представлены куклы «Вьюнок полевой» (Living Doll, 50 см, 2009, ед. экз.) и «Репейник» (Fimo, 36 см, 2009, ед. экз.).

7. *Готовые авторские куклы, изготовленные по более сложной технологии,* использовались в качестве оформления на втором занятии. Дали возможность участникам мастер-класса понять важность деталей и аксессуаров в дизайне авторской куклы. Были представлены куклы «Поздравляю съ Днём Ангела!» (Living Doll, 56 см, 2010, ед. экз.) и «Хорошая примета» (Living Doll, 28 см, 2012, ед. экз.).

Весь методический и демонстрационный материал был разработан и подготовлен мною самостоятельно.

Обзор по материалам и инструментам

Проведённый мастер-класс демонстрировал технологию изготовления скульптурной основы авторской куклы из запекаемых пластиков. В последнее время появилось много различных полимерных масс: Puppen Fimo, Premo, Cernit, Super Sculpey, Living Doll. Все они пластичны и позволяют тщательно проработать мелкие детали скульптуры куклы. Полимерные массы удобны для работы, так как не высыхают на воздухе, а приобретают прочность только после обжига. Запекать их можно в домашней духовке. Температура обычно не превышает 120 градусов, время обжига 35-40 минут. Вынимать изделие следует после полного его остывания. На сегодняшний день из всего многообразия

полимерных масс лучшей, по мнению профессиональных художников-кукольников, является Living Doll, производится в США. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ: прочен, прекрасно обжигается (без трещин и отслоек); не требует долгого разминания (в отличие от Fimo), при работе не расплывается (как Cernit); имеет длительный срок годности (до трёх лет); прекрасно расписывается, как до обжига, так и после. Выпускается в трёх цветовых вариантах.

Лучшими инструментами для работы с полимерными массами являются металлические стоматологические инструменты. Они прочны, удобны, разнообразны по форме. Можно использовать и маникюрные инструменты.

Глаза для кукол из запекаемых пластиков должны выдерживать температуру обжига. Пластиковые глаза обычно с этой задачей не справляются. По этой причине рекомендуется использовать стеклянные глазки. Круглые стеклянные глаза (производство Lauschaer Glasaugen, Германия) относятся к разряду профессиональных материалов для изготовления кукол, имеют высокую термостойкость. Выпускаются различных размеров и разнообразных цветов.

Проволока для каркаса куклы используется всевозможная. Приобретается по случаю в самых разных местах. Отлично подходят для этого медные одножильные провода (различного сечения) в пластиковой оплётке, которые используются для электропроводки. Купить их можно на строительных рынках.

Все остальные материалы и инструменты хорошо всем знакомы и не требуют специального описания.

Список литературы

1. Н.Генсицкая. История одной куклы. Иллюстрированный курс для начинающих по изготовлению куклы из полимерных пластиков. М.: Издательский дом «Страница», 2004.
2. Н. Генсицкая, Н. Клен. Основы кукольной скульптуры. (Серия «История одной куклы»). Иллюстрированный курс для начинающих по изучению анатомии и основ скульптуры. – 2009.
3. Н. Генсицкая. Обувь для куклы. Иллюстрированный курс по изготовлению кукольной обуви. – 2007.
4. Н. Генсицкая. Платице, рубашка, брюки... (Серия «История одной куклы»). Иллюстрированный курс по технике кроя и пошиву одежды для куклы. – 2010.
5. Елена Кунина. Характерные куклы из полимерных масс. Серия «Секреты кукольного мастера». – ООО «Дизайн Кора». – М., 2006.
6. Ольга Андрианова. Скульптурный текстиль. Серия «Секреты кукольного мастера». – ООО «Дизайн Кора». – М., 2005.
7. Наташа Лопусова-Томская. Кукла из папье-маше. Серия «Секреты кукольного мастера». – ООО «Дизайн Кора». – М., 2007.
8. Анки Даанен. Кукла в стиле фэнтези. Серия «Секреты кукольного мастера». – ООО «Дизайн Кора». – М., 2007.
9. Ольга Егупец. Искусство деталей. Серия «Секреты кукольного мастера». – ООО «Дизайн Кора». – М., 2007.
10. I Московская международная выставка Искусство куклы. Каталог. – РКД-ПРЕСС – М., 2010.
11. II Московская международная выставка Искусство куклы. Каталог. – РКД-ПРЕСС – М., 2011.
12. III Московская международная выставка Искусство куклы. Каталог. – Культурный фонд Куклы мира. – М., 2012.

13. Художественная кукла России. – Международный Фонд Информационной Поддержки Художников «Коллекция N». – М., 2005.
14. Моя любимая кукла. Каталог. – Кукольная галерея «Вахтановъ» Ирины Мызиной. – М., 2001.
15. Авторские куклы и мишки российских художников. Каталог. – Кукольная галерея «Вахтановъ». – М., 2005.
16. Авторские куклы и мишки. Каталог. Кукольная галерея «Вахтановъ». – М., 2009.
17. Журнал «Кукольный мастер» №2 (34) лето – 2012.
18. Журнал «Кукольный мастер» №8 лето – 2005.
19. Журнал «Талант» №4 – 2012.

Интернет-ресурсы

1. www.artdolls.ru
2. www.dollart.ru
3. www.dollmaster.ru
4. www.kukly.ru
5. www.hobbyloft.ru
6. www.hobby-kukla.ru
7. www.livemaster.ru
8. www.lukinichna.livemaster.ru