

Елена Михайловна Палевская

народный мастер России, кандидат искусствоведения, член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам (НХП) Тульской области, член СХ России (1998-2008).

Руководитель Центра традиционной тульской керамики. Опыт преподавательской работы с 1995 года. Автор статей и печатных работ по традиционным художественным промыслам и производству сувенирной продукции.

С 2014 работает с людьми с аутизмом. Инициатор создания поддерживающего (сопровождающего) производства НХП для реализации потенциала людей с ОВЗ.

Наталья Олеговна Худова,

мастер гладкорасписного изразца, автор изделий признанного художественного достоинства.

Восстановила в городе Туле производственную традицию изготовления гладкорасписного изразца (историческое производство с 18 века). Один из инициаторов создания центра традиционной тульской керамики.

Автор программы по обучению гладкорасписному изразцу для людей с аутизмом. Разрабатывает сувенирную продукцию, на основе местной традиции т.ч. для производства людьми с ОВЗ.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
**ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ**

Частное учреждение культуры «Центр традиционной тульской керамики» — некоммерческая организация цель которой:

- Изучение и пропаганда традиционных керамических промыслов и ремесел города Тулы;
- Восстановление производственных традиций керамического промысла. Коворкинг;
- Обучение керамическим ремеслам, проведение образовательных программ и мастер-классов.

Девиз центра: «Делаем Сами. Учим других. Радуетмся вместе».

Работа ведется по следующим направлениям:

1. Помощь людям с ОВЗ и членам их семей, организациям и специалистам в т.ч.
 - Программы реабилитации;
 - Программы занятости;
 - Методическая помощь и обучение специалистов, родителей/опекунов.
2. Организация и помощь в проведении активного творческого досуга для людей пенсионного возраста.
3. Организация и помощь в проведении творческого досуга школьников и их семей
4. Сохранение и развитие самобытной тульской художественной культуры и традиционных художественных промыслов.

Е.М. Палевская, Н.О. Худова

ГЛИНОТЕРАПИЯ

Методическое пособие

Е.М. Палевская, Н.О. Худова

ГЛИНОТЕРАПИЯ

Методическое пособие

Одна из важнейших характеристик современной исторической эпохи – стремительное увеличение психических расстройств по всему миру. Об этом единогласно заявляют эксперты ВОЗ, врачи-исследователи, мыслители и философы. Последние называют XXI век «веком меланхолии», подразумевая лавинообразное нарастание заболеваемости депрессиями в наше время. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психические расстройства входят в число самых актуальных проблем охраны здоровья и ежегодно затрагивают до 25 % населения.

Большое увеличение частоты психических расстройств продемонстрировано и в научных исследованиях: по данным Т. И. Юдина (1951) и Б. Д. Петракова (1972), в конце XIX в. 0,05–0,2 % населения страдали психическими расстройствами, в первой половине XX в. – уже 3–6 % населения, а во второй его половине (обобщая данные разных исследователей) – 13–20 % и более [А. С. Тиганов, 1999]. Разумеется, описанная выше динамика обусловлена также изменением организации психиатрической помощи, однако даже с учетом этого факта значительный рост заболеваемости психическими расстройствами очевиден. В наибольшей степени растет число больных с аффективными заболеваниями, психогенными и невротическими состояниями. По оценкам ВОЗ, в течение последних двадцати лет отмечается увеличение числа людей, страдающих депрессиями: в период с 2005 по 2015 год, их количество увеличилось на 18 % [WHO, 2017] и в настоящее время достигает более 300 миллионов человек в мире.

Помимо внутренних, генетически обусловленных причин психических расстройств, есть большое количество внешних, социально-культурных факторов, негативно влияющих на психоэмоциональное состояние человека. Стрессогенные обстоятельства внешнего мира обусловлены как массовой урбанизацией окружающей среды, так и различными общественными процессами: миграцией населения, хроническими информационными перегрузками, нараста-

ющей социальной изоляцией и разобщенностью, утратой традиционных культурных ценностей.

Несмотря на современные научные достижения, медикаментозное лечение психических расстройств далеко не всегда является успешным. Например, обращаясь к депрессиям, эффективность современных антидепрессантов не превышает 40–70 %, а полноценной ремиссии удается достичь только у трети больных. Исследователи крайне обеспокоены увеличением частоты депрессий, нечувствительных к действию лекарственных препаратов. В связи с этим становятся актуальными поиски эффективных методик психотерапевтического воздействия и арт-терапии, которые могут использоваться в качестве комплексного подхода в лечении психических расстройств наряду с фармакологическими средствами.

Среди арт-терапевтических практик особое место занимает керамика ввиду многообразия техник и способов художественного самовыражения. Создание художественных образов способствует уменьшению психоэмоционального напряжения и алекситимии – состояния, при котором затруднено описание и распознавание как собственных эмоций, так и эмоций других людей. Создание уникальной вещи из глины, которая обладает собственной историей, может быть противопоставлена бедности современного материального мира, заполненного однотипными утилитарными вещами для кратковременного пользования. Кроме того, вовлеченность в занятия керамикой может служить своеобразной площадкой для коммуникации, формирования общих культурных интересов, что также благотворно влияет на психическое здоровье.

К.М.Н., врач-психиатр
О.А. Юнилайнен

ГЛИНОТЕРАПИЯ КАК ФОРМА АРТ-ТЕРАПИИ

Различные виды искусства использовались для врачевания в различных культурах древности. Например, в Древней Греции считали, что, созерцая скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие качества, человек впитывает то лучшее, что они отражают. В первой половине XX века английский врач и художник Адриан Хилл, выздоравливавший от туберкулеза в санатории, обнаружил терапевтический эффект от занятий рисованием. В 1938 году впервые был использован термин «арт-терапия» по отношению ко всем видам занятий искусством, которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. Базой стали идеи Фрейда и Юнга, потом была подведена более широкая концептуальная база, включая модели развития личности Роджерса и Маслоу, а арт-терапия стала самостоятельным направлением психотерапии.

Арт-терапия предлагает выразить свои эмоции, чувства и мысли с помощью лепки, рисования и другими способами. Это направление привлекательно в современном контексте тем, что обращается к внутренним ресурсам человека, которые тесно связаны с его творческими возможностями. При этом человек лучше адаптируется к жизни, гармонично развивается, а это повышает его шансы на успех в постоянно меняющемся мире. Один из подходов в арт-терапии предполагает, что художественное творчество само по себе целительно. Опыт нашей керамической мастерской подтверждает это.

Есть три основных способа применения арт-терапии: аналитический, использующий теории аналитической психологии, психоанализа, арт-психотерапия, когда психотерапевт проводит анализ произведений своих клиентов, и искусство как терапия само по себе. В последнем способе на первый план выходит процесс создания произведения. В любом случае на арт-терапевтических занятиях человек погружается в себя и самовыражается через творчество.

Искусство оказывает на человека терапевтическое и коррекционное воздействие. В рамках арт-терапии создаются новые позитивные переживания, ситуации успеха, зарождение и развитие художественно-творческих потребностей и освоение способов их удовлетворения. Эффекты арт-терапии можно связать с процессом творчества, внутренним диалогом.

Основные функции арт-терапии:

- катарсическая
(освобождает от негативных состояний),
- регулятивная
(снимает нервно-психическое напряжение, моделирует положительное психоэмоциональное состояние),
- коммуникативно-рефлексивная
(корректирует нарушения общения, формирует адекватное межличностное поведение, адекватную самооценку),
- гармоничное развитие,
- социальная адаптация посредством искусства,
- участие в общественной и культурной жизни микро- и макросреды.

Пассивная форма арт-терапии – смотреть на работы других людей.

Активная форма арт-терапии – создание продуктов творчества.

К тому же человек, проходя курс арт-терапии, может приобрести хобби, научиться новому виду творческой деятельности, а это тоже способствует благополучию.

Глина известна своими антисептическими и абсорбирующими свойствами и активно применяется в медицине и косметологии, контакт с нею благотворно влияет на организм человека. Соприкосновение с глиной кожи в процессе изготовления изделий методом лепки оказывает положительный эффект, если нет противопоказаний дерматологического характера. Интересно, что глинотерапией называют как вид физиотерапии, так и метод арт-терапии.

В рамках арт-терапии пластичные материалы, к которым относится и глина, дают больше возможностей выразить сильные переживания, в том числе негативные – агрессия, фрустрация, фобии. Эти материалы требуют активной мышечной деятельности, а это влияет на психофизиологические процессы и способствует расслаблению. Поэтому работа с глиной может давать положительный эффект при психосоматических и соматовегетативных проявлениях, при неврозах. Важно и то, что лепка – это работа с объемом, когда активно работает не только зрение, но и осязание, человек взаимодействует с материалом тактильно, получает яркий сенсорный опыт.

С глиной можно производить самые разнообразные манипуляции: отщипывать, присоединять, сдавливать, раскатывать, растягивать и многое другое. При этом необходимо работать обеими руками, контролировать интенсивность движений. Так тренируется координация, крупная и мелкая моторика, что полезно не только детям, но и взрослым.

Отметим, что в дальнейшем в книге речь идет о занятиях с детьми, однако материал применим и к занятиям начального уровня со взрослыми.

Еще одно преимущество глины – в отличие от пластилина ее можно закрепить обжигом, зафиксировать созданный объект и сохранить его. В будущем можно возвращаться к созданным объектам, отслеживать свой прогресс.

И, наконец, изделия из глины можно декорировать различными способами, и это тоже преимущество в рамках арт-терапии.

При совершении различных манипуляций с глиной происходит сильная тактильная стимуляция, развивается мелкая моторика, а это напрямую влияет на речь, память, интеллект. Когда ребенок создает из стандартных базовых форм новые, развивается образное, абстрактное и логическое мышление. Впоследствии он начинает лепить то, что сам придумал, что еще больше развивает воображение и творческие способности. Опыт создания образов из простого материала гораздо больше способствует развитию воображения, чем конструирование из уже готовых элементов (конструкторы, мозаики и т. п.).

Ребенок, концентрируясь на лепке, учится терпению и усидчивости, у него развиваются внимание и саморегуляция. Он осваивает различные приемы воздействия на материал, учится создавать сложные объекты и образы с помощью простых действий, расширяются его мануальные навыки. При лепке по образцу развивает память, умение сопоставлять, оценивать результат. Лепка относится к спокойным занятиям, поэтому она способствует нормализации сна, помогает снизить возбудимость и раздражительность.

Пластичность, податливость глины помогает психотерапевту в работе с негативно настроенными, упрямыми людьми, а то, что ее можно рвать, скручивать, протыкать, дает возможность научить человека социально приемлемым способам выплеска негативных эмоций. Важно, что работа с глиной в терапии с высокой степенью агрессии, с социальной дезадаптацией, девиантным поведением, с пост-стрессовым расстройством, навязчивыми состояниями, а также экзистенциальными кризисами и проблемами должна проходить под кураторством специалиста.

Поскольку занятия керамикой оказывают благотворное воздействие на психику, можно смело посоветовать родителям не только заниматься с детьми лепкой из глины ради развития мелкомоторных функций, но и разделить с ними этот процесс для того, чтобы самим сбросить напряжение, которого в родительской жизни особенных детей хватает.

В психологии есть понятие «заземления» – это процесс или способ снятия нервно-психического напряжения через достижение уравновешенного и осознанного психического состояния в текущем моменте. Современный человек часто выпадает из равновесия из-за эмоциональных и умственных перегрузок, а избыток виртуальных технологий, «существование в собственной голове» приводит к частичной потере контакта с реальным физическим миром, природой, собственным телом, а этот контакт человеку сегодня так же необходим, как и века назад.

Работа с глиной по принципу «здесь и сейчас» как раз дает возможность «заземлиться». Полное сосредоточение на текущем процессе и осознании окружающей действительности позволяет отключиться от посторонних мыслей и параллельного существования в собственных размышлениях, от «ментального шума», который многие психиатры расценивают как признак начинающегося невроза. Так что глинолечение – еще и отличная профилактика психических нарушений.

Работая с глиной, вы выходите из скоростного режима городской жизни, суеты, спешки, которые держат нас в постоянном нервном напряжении. При всем желании многие операции с глиной невозможно ускорить: надо последовательно выполнять операции, ждать, пока глина подсыхает до состояния, называемого кожетвердым, чтобы продолжить работу и т. д. Взрослый, создавая изделия из глины, нащупывает свой ритм, способствующий внутренней гармонии, совершенствуется в управлении своим временем и своими действиями.

Важно и то, что глина как материал вызывает положительные эмоции и ассоциации, потому что с древности использовалась в быту и медицине. Человек подсознательно «доверяет» глине и с удовольствием взаимодействует с ней.

Вместе с тем для того, чтобы использовать глину во благо себе или своих детей, необходимы определенные зна-

ния, которые сделают этот процесс легким и приятным. Цель этой книги – научить читателя азам обращения с глиной и создания изделий из нее. Она обращена как к специалистам в области психологии, которые готовы расширить свой арсенал арт-терапевтических техник, так и к родителям, которые хотят помочь своим детям в гармоничном развитии.

Вылепленные и обожженные изделия из глины имеют обобщенное название «керамика». Собственно, греческое слово *kéραμος* и значит «глина», но имеется в виду глина, уже подвергшаяся обжигу. В керамике много техник, в особенности разнообразны техники декора. Мы не будем сосредотачиваться на них, а уделим больше внимания методам создания изделий из глины. Для того чтобы освоить керамику, необходимо освоить в общем-то несложные базовые техники лепки из глины, такие, как создание шариков, жгутов и пластов. Но это не примитивная работа. Во-первых, эти навыки помогут в будущем создавать и более сложные предметы в керамике. Во-вторых, – и это самое главное в этой книге – освоение базовых техник можно рассматривать как крайне эффективные упражнения для улучшения психоэмоционального состояния. Возможно, вы удивитесь, но освоив только технику катания шара уже можно создать множество интересных работ. Сама по себе техника, повторенная многократно, будет способствовать развитию и коррекции мелкой моторики и стабилизации психики. Повторяемость простых элементов в изготовлении керамики – это то, на чем основывается эффект глинотерапии. А разнообразие возможных творческих задач – это то, что поддерживает интерес у ребенка, дает положительный эмоциональный отклик.

В книге приводятся последовательные упражнения, рассчитанные в среднем на 30–60 минут. Программа составлена следующим образом: вначале идут задания, направленные на освоение элементарных техник, а затем творческие варианты заданий из изученных ранее техник.

Важным фактором успеха является регулярность занятий, поэтому необходимо выкроить хотя бы час в неделю для занятий. Если у ребенка складывается потребность заниматься чаще, можно повторять задания, немного их модифицируя. Например: делаем из жгутов радугу. В следующий раз можно сделать радугу поменьше-побольше. Добавить домики и деревья, чтобы получился маленький веселый городок, населить его животными или людьми. Если ребенок вступит в игровые отношения с глиной, поймет, что она его друг, с которым весело, то успех закрепится, поскольку будут развиваться не только моторные, но и познавательные функции. Занятия лепкой могут надолго увлечь ребенка, уравновесить его эмоциональное состояние, дать ему психологическую разгрузку.

Манипуляции с глиной – сильная тактильная стимуляция. Дети с сенсорным голодом с удовольствием просто ковыряются в глине, размазывают ее, даже едят. В этом нет ничего страшного: глина не ядовита и не опасна. Но желательно направить такого ребенка в русло продуктивной деятельности, постепенно переходя от простых манипуляций с глиной к более сложным. Если ребенку все еще продолжает нравиться возиться с аморфной глиной массой, можно предложить компромиссный вариант. До или после продуктивного занятия (в качестве разгрузки или награды – это решать в каждом конкретном случае вам), можно дать ребенку доску с глиняной массой, из которой он может делать все что хочет. Описание такой доски вы найдете ниже.

Другие дети бояться «грязи», воспринимают глину как нечто пугающее. Им стоит дать хорошо промятый, подсохший, но еще пластичный кусочек глины, который при манипуляциях с ней оставляет руки почти чистыми. И постепенно, увлекая детей глиной как игрой, приучить ребенка воспринимать ее в более позитивном ключе. Тогда и для этих детей польза занятий будет доступна.

Возможно, придется поэкспериментировать с сортами глины: некоторые более липкие и больше пачкают руки,

а некоторые менее. Глина не одинаковая, и, возможно, разные сорта будут восприниматься ребенком, особенно с развитыми сенсорными способностями, неодинаково. Сейчас в магазинах для керамистов много сортов наших и импортных глин. Можно попросить консультанта сориентировать вас.

Глиняная доска

Доска для занятий представляет собой поднос размером А4–А3 с бортиками 3–4 см высотой. Чтобы изготовить такую доску самостоятельно, возьмите кусок фанеры соответствующего размера и шурупами прикрутите к ней бортики из деревянной планки 4 4. На доску выкладывается мягкая глина. Объясните ребенку, что в пределах доски он может делать, что угодно: строить башни, копать тоннели, прокладывать дорожки, ставить

отпечатки пальцев, размазывать глину в разных направлениях и т. п. Когда ребенок закончит играть, положите глиняную доску в пакет и по возможности герметично закройте его до следующего раза. Если глина начинает подсыхать, ее нужно извлечь, поместить во влажную ткань на несколько часов или дней, пока она не станет снова мягкой. Влажность ткани нужно подобрать в зависимости от сухости глины: чем суше глина, тем влажнее ткань.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Организация рабочего места может повлиять на успех занятия. Если, например, ребенку неудобно сидеть, то он будет отвлекаться и стараться закончить работу наспех, а то и вовсе бросить ее. Выделите для занятий одежду, которую не страшно будет запачкать. Продумайте наперед, что понадобится в процессе занятия – сколько глины, какие инструменты, емкости с водой и т. п. надо приготовить, чтобы потом полностью сосредоточиться на том, что делаешь.

Важно обсудить, что именно будет происходить. Идеально подготовить образец изделия. Помните, что мы советовали родителям активно включаться в процесс? Найдите вечер и время, когда вы будете одни, подготовьте такой образец для своего ребенка, и вы с удовольствием будете вспоминать время, проведенное наедине с глиной. Перед работой следует подробно объяснить, как делался образец, рассмотреть варианты воплощения замысла, образа.

Когда работа будет закончена, обсудите ее. Разберите сложные моменты, отметьте удачи. Уборка рабочего места должна проводиться ребенком самостоятельно. Это ему вполне по силам: вымыть и сложить инструменты, очистить стол и доску, остатки глины сложить в контейнер и влажную ткань, совсем мелкие кусочки кинуть в баночку со шликером. В идеале следует выслушать мнение ребенка о собственной работе, его впечатления от процесса. Это поможет оценить, что вызывает затруднения, и, соответственно, следует в заданиях сделать акцент на эту технику. А там где у ребенка есть творческий прорыв, стоит поручить ему развить тему самостоятельно, варьируя изученные приемы в аналогичном изделии.

ЗНАКОМСТВО С ГЛИНОЙ

Сырая глина бывает разная по цвету в зависимости от примесей в ее составе. Однако после обжига большинство глин приобретают красно-коричневый (от темного до светлого) или белый (от розоватого до желтоватого) цвет. Глину можно специально окрасить, тогда цвет останется после обжига, например, черный или «соль с перцем».

Глину можно приобрести в любом интернет-магазине для керамистов. Она придет полностью готовой для работы. Выбирайте глину с маркировкой для ручной лепки или для гончарного круга. Можно купить глину нескольких цветов: например, красную и белую.

Хранить глину лучше во влажной ткани и полиэтиленовом пакете. Периодически ее нужно проверять на пластичность, и если она подсыхает, увлажнять ткань. Заниматься лепкой лучше на деревянном основании, поэтому заготовьте заранее лист фанеры.

Для начала ребенку лучше рассказать историю о том, что глина – материал очень древний, что люди научились делать из глины множество вещей. Здесь мы не будем на этом останавливаться подробно – в интернете и в книгах есть множество информации на эту тему. Покажите ребенку фотографии керамической посуды, игрушек. Если у вас дома есть такие предметы, дайте рассмотреть и ощупать их. Нужно создать ощущение, что глина – друг.

Одним детям требуется близкое знакомство с глиной: некоторое время они играют с ней, раскатывают, сминают и только после этого готовы к обучению. Другие дети сразу ждут инструкций, не берутся за глину сами. И тот и другой вариант приемлем. Когда ребенок будет готов, начните с базовых форм и приемов.

При работе с глиной нужно помнить следующее: глина быстро сохнет от прикосновения рук (кожа впитывает воду из глины), от длительного нахождения на воздухе (влага из глины испаряется), также сушат глину ткань и дерево (впи-

тывают воду). Поэтому во время лепки лучше, если глина будет находиться под пленкой или в герметичном пластиковом контейнере, и только кусочки, с которыми идет непосредственная работа, могут быть на столе или в руках.

Глина для разных видов работ нужна разной влажности, и нужно уметь регулировать влажность. Легче всего это сделать путем оборачивания глины тканью. Если глина слишком мокрая, поместите ее в сухую ткань и перемените через ткань – она впитает лишнюю воду. Если глина сухая, поместите ее во влажную ткань, и через какое-то время ткань отдаст влагу глине. В зависимости от необходимости ткань может быть увлажнена немного или сильно.

А ЧТО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИЗДЕЛИЕ СЛЕПЛЕНО?

При создании керамики слепленные изделия сушат, обжигают, декорируют и опять обжигают. Это классическая схема, но ниже мы приведем и другие варианты.

После того как вы слепили изделие, определитесь будете ли вы сохранять его для дальнейшего обжига. Высушенные, но не обожженные изделия хрупкие, их можно снова превратить в глину, размочив их в воде. Для того, чтобы глина превратилась в керамику, прочную и нерастворимую в воде, ее требуется обжечь при температуре 800–900 °С.

Сушка – процесс перехода изделия из влажного состояние в сухое, пригодное для первого обжига. Во избежание растрескивания изделия при сушке лучше первые дни сушить его, неплотно прикрыв пакетом, а далее – при комнатной температуре. Не сушите работы на сквозняке и под прямыми солнечными лучами. Время сушки определяется опытным путем и зависит от влажности и температуры в помещении. Примерно процесс сушки занимает неделю. Чем тоньше изделие, тем быстрее проходит сушка. Чем толще — тем дольше. Просушенная работа становится светлее и легче. При первом (утильном) обжиге рекомендуется заложить в программу обжига режим сушки на 100 °С на час-полтора.

Оттирка. Только что слепленное изделие не может и не должно быть идеальным. Если мы в процессе лепки попытаемся сделать все детали изделия отглаженными и аккуратными, то потерпим неудачу, поскольку деформируем изделие. Для того чтобы изделие стало гладким и аккуратным, существует отдельная операция – оттирка. Ее делают по полностью сухому изделию влажной отжатой губкой. Если тереть мягкой губкой все неровности и дефекты, глина сглаживается и изделие становится эстетичным. Будьте внимательны: при оттирке нельзя перемачивать изделие и сжимать его в руках, брать за края (лучше держать в ладони), поскольку сухое изделие очень хрупкое и оттирку можно делать только соблюдая указанные меры предосторожности.

Утильный обжиг. Также говорят «обжечь на утиль», «первый обжиг». Обычно его делают при низкой температуре – 800–900 °С. Цель – превратить глиняные изделия в керамические (глина становится нерастворимой в воде керамикой) для дальнейшего декорирования. Обжигают грудой, то есть изделия плотно заполняют печь, касаясь друг друга.

Где обжечь работы? Скорее всего, в вашем городе есть керамическая мастерская или художественные студии (художественная школа), имеющие специальную печь, которые примут вашу работу на обжиг.

Обжигать все работы не имеет смысла – оставляйте только удачные. Ребенок должен понимать, что для получения результата в виде готового изделия нужно стараться, тренироваться, что часто требуется несколько попыток, чтобы получилась хорошая работа.

КРАТКО О ДЕКОРЕ КЕРАМИКИ

Обожженное изделие можно декорировать различными способами: ангобами (краска на основе белой глины и пигмента), пигментами, глазурью. В этих случаях изделие необходимо обжигать еще один-два раза.

Ангобами и пигментами можно расписывать изделия кистью, в этой книге приводятся примеры таких изделий.

Окунание в глазурь и обливание глазурью позволяет быстро окрасить изделие в один цвет. Также этот способ хорош для прозрачной глазури. После окунания или обливания надо стереть глазурь с основания, чтобы изделие не приплавилось к лещадке (полке печи) во время обжига.

Если у вас нет профессиональных керамических материалов, то обожженное один раз изделие можно расписать акрилом.

Если вам недоступен обжиг даже 1 раз, то можно раскрашивать сырое высушенное изделие акрилом или гуашью, смешанной с клеем ПВА в примерной пропорции 4:1 (20 % клея, введенных в гуашь, делают ее водостойкой).

Но лучше все же договориться хотя бы о первом обжиге с мастерскими в вашем регионе (в Туле это «Центр традиционной тульской керамики»). Тогда работы не разрушаться от неосторожного обращения или от сырости, ведь необожженные изделия очень непрочные.

На странице 41-44 приведены более подробные описания техник декора керамических изделий. Там же в таблице приводятся основные способы росписи керамики.

БАЗОВЫЕ ФОРМЫ И НАВЫКИ

Инструменты

Инструменты, которые понадобятся для работы с глиной, можно купить в специализированных интернет-магазинах, на Али-экспрессе, или подобрать альтернативы. На фото показаны самые необходимые из них.

- 1 – игла (шило),
- 2 – струна,
- 3 – нож скульптурный (скальпель),
- 4 – кисточка из жесткого волоса (коза),
- 5 – цикля (пластиковая карточка).

Также будет нужна поролоновая губка (подойдет губка для мытья посуды).

Создание шарика из глины

Из глиняного шарика можно создать множество вещей. Шар – это база для работы над керамическими предметами и элемент, из которого делаются части работ. Например, для работы на гончарном круге нужно сначала сформировать шар.

Этот милый зверек сделан из шариков, которые были сплюснуты, чтобы сформировать лапки, уши, пяточок.

Учимся катать шарики

Оторвать от большого куска глины маленький кусочек. Положить шарик на левую ладонь и покатайте его на ладони указательным и средним пальцами правой руки. Лучше не катать шарики двумя ладонями, потому что так невозможно сделать тонкую работу: не ощущаются его округлости и неровности, и шарик, раскатанный в ладонях, обычно не идеальный. К тому же на пальцах больше нервных окончаний, которые будут задействованы во время работы.

Для улучшения моторики можно сделать такое упражнение: покатайте шарик на руках по внешней стороне руки, внутренней, манипулировать им до тех пор, пока он не заполируется руками.

Что можно сделать из шариков сначала

Бусы. Взять кусок глины и разделить пополам. Из одного куска нарезать одинаковых кусочков. Складывать их под пленку, чтобы не сохли. То же самое сделать с другим куском, но в первом случае кусочки большие, а во втором мелкие. Далее скатать шарики двух размеров. Принципиально сначала катать все большие шари-

ки, а затем – все маленькие (или наоборот), но не вперемешку. Скатанные шарики разных размеров проткнуть и подсушить. На шарики можно нанести рельеф (оттиск) с помощью стержня от ручки или крестовой отвертки, сделать рисунок ножом. (см. раздел «Рельефы и оттиски»).

Поросенок (котенок, щенок и т. п.) Фото вы найдете выше. Скатать несколько шариков: большой – тело, четыре меньших – лапки, два маленьких – ушки и еще два маленьких – глазки. Один побольше (расплющить в лепешку – пяточок). Склеить части шликером (см. раздел «Создание пласта. Склеивание деталей» на стр. 18). С помощью ручки проткнуть глазки, рыльце, обозначить ушки и пальцы на ножках.

Более сложным вариантом лепки из шара (кома) является изготовление посуды (чашек, мисок, шкатулок).

Чашка из шара. Скатать шар. С помощью больших пальцев разминать стенки, подтягивая их наверх. Взять влажную, но отжатую губку и выгладить стенки. Скатать толстый жгут (см. стр. 22) и приклеить в качестве ручки.

Как клеить детали смотрите на стр. 27. Чашку можно украсить рельефом (стр. 30). Сушить сложные изделия с приклеенными деталями лучше медленно, неплотно прикрыв целлофановым пакетом. Если изделие сохнет слишком быстро или на сквозняке, оно может растрескаться (см. о браке на стр. 45). После сушки изделие обжечь и декорировать. Еще раз обжечь.

Яблоко

Сделать две чашки. Склеить их друг с другом бортиками на шликер. Придать форму яблока, приклеить ножку и листик на шликер.

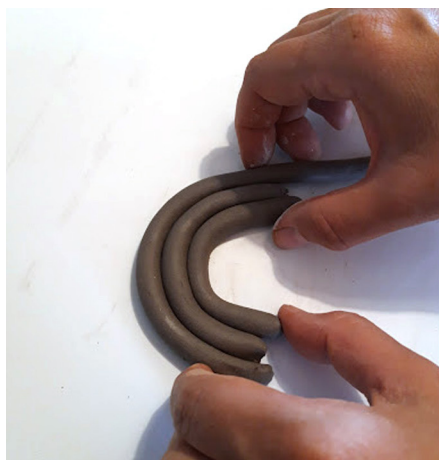
Внизу у яблока сделать отверстие, чтобы изделие не взорвалось при обжиге. Высушить. Обжечь. Поглазуровать. Обжечь.

Учимся создавать жгуты

Отрываем кусок глины от большого куска. Катаем его ладонью по столу. Чтобы жгут получался ровным, перемещаем руку по всей длине жгута.

Радуга и домик. Это арт-объект, который просто сделать и интересно декорировать. Из жгутов делаем радугу, ставим ее на два кружка – приклеиваем на шликер. Из жгутов же собираем на шликер домик.

Мисочка из жгутиков и шариков. Накатать много шариков одинаковой величины и жгутов. Собрать шарики и жгуты в любой узор в форме круга. С одной стороны сгладить глину, чтобы прикрепить детали друг к другу. Слегка прогнуть, чтобы придать форму тарелочки. Высушить. Обжечь. Заглазуровать. Обжечь.

Подставка под кружку

Скатать несколько жгутов, стараясь делать их одинаковыми. Соединить жгуты в одну линию. Свернуть жгут спиралью. Загладить с одной стороны.

Стаканчик в технике жгутиковой техники. Раскатать толстые жгуты, слегка расплющить, чтобы получились толстые ленты. Раскатать шар и расплющить его – это будет дно. Приклеить жгут к дну, склеить стык жгута (см. «Склеивание деталей» на стр. 27). Сверху первого жгута прикрепить второй, если надо – третий, склеивая их. Разгладить губкой или циклей. Высушить. Обжечь. Декорировать. Обжечь.

Работа в технике пласта

Техника пласта – универсальная для керамики. В ней можно сделать большинство форм, в том числе сложных. От куска глины пласт удобно отрезать с помощью инструмента «струна».

Необходимы:

- 2 ограничительные планки. Можно купить планки различного сечения в строительных магазинах или взять несколько деревянных линеек и соединить их по две-три с помощью скотча;
- 2 куска ткани размером не менее А4;
- скалка без утолщений;
- инструмент «игла» или нож.

Кусок глины положить на ткань и накрыть вторым куском ткани. Это не даст глине прилипнуть к поверхности стола или скалке. Размять пласт рукой. Это удобно делать кулаком или ребром ладони, как каратисты.

Положить справа и слева планки – они послужат ограничителями толщины пласта. Опираясь на планки, раскатать кусок глины скалкой. По заранее изготовленному шаблону или без него обрезать края инструментом «игла» или неострым ножом.

Тарелка (миска). Раскатать пласт толщиной 7 мм. Вырезать овал или круг. Поднять руками и губкой бортики. Высушить под пленкой. Обжечь. Покрывать глазурями или расписать ангобами с последующим покрытием глазурью. Обжечь.

Тарелка – это прекрасное изделие, позволяющее совершать множество экспериментов в декоре как в процессе лепки, так и при росписи. Но также оно капризное и может растрескиваться при сушке и обжиге.

Склеивание деталей

Элементы из пластов можно склеивать между собой, как детали конструктора. Для лучшего сцепления на места, которые подлежат склеиванию, иглой наносят насечки, а в качестве клея используют шликер: смесь глины и воды консистенции жидкой сметаны. Приготовление шликера

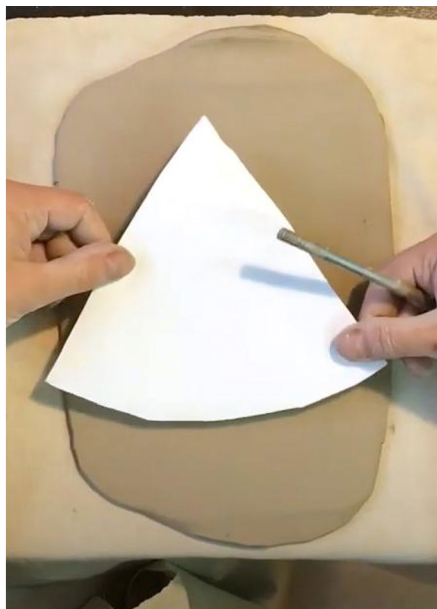

тоже можно превратить в упражнение: нарвать мелких кусочков той же глины, из которой предстоит лепить, сложить их в емкость с крышкой, залить до половины водой и мешать кистью из жесткой щетины (коза, собака).

Фигурка быка (держатель для украшений). Раскатать пласт, вырезать фигурку быка по лекалу. Вырезать подставку произвольной формы. Скатать жгутик, заострив его на обоих концах. Склеить все детали. Высушить, обжечь, глазуровать. Обжечь.

Елочка новогодняя. Подготовить лекало в форме сектора круга. Проверить, что он складывается в елочку-конус. Раскатать пласт. Вырезать форму по лекалу. Согнуть и склеить по шву. Процарапать любым инструментом углубления. Высушить, обжечь. Покрывать ангобом и прозрачной глазурью или цветной глазурью. Обжечь.

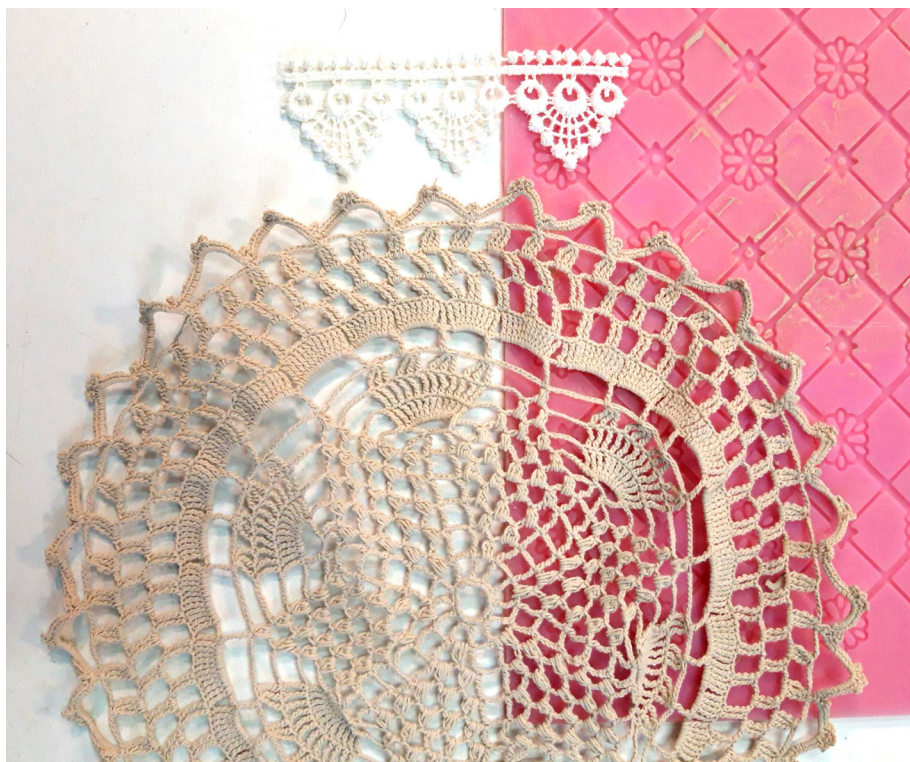

Рельефы и оттиски

Раскатанный пласт или слепленное изделие можно украсить оттисками. Это простой и эффектный способ декора. Для оттиска можно использовать как специальные инструменты, так и подручные средства: например, ручка дает оттиски-круги разных диаметров, а колпачок фломастера или крестовая отвертка – звездочки, красивые узоры в разных направлениях можно нанести инструментом для переноса выкройки и т. п. Поищите на кухне и в игрушках. Это тоже игра. Можно загадывать друг другу загадки – чем сделан оттиск – и разгадывать, получать мелкие призы за правильные ответы. Это весело и заставляет мозг и ребенка и взрослого работать нестандартно.

Идеальны для оттиска кружева, кружевные салфетки (зайдите в секонд-хенд, они обычно там продаются), трикотажные ткани с рельефным рисунком или силиконовые коврики для кондитерских изделий.

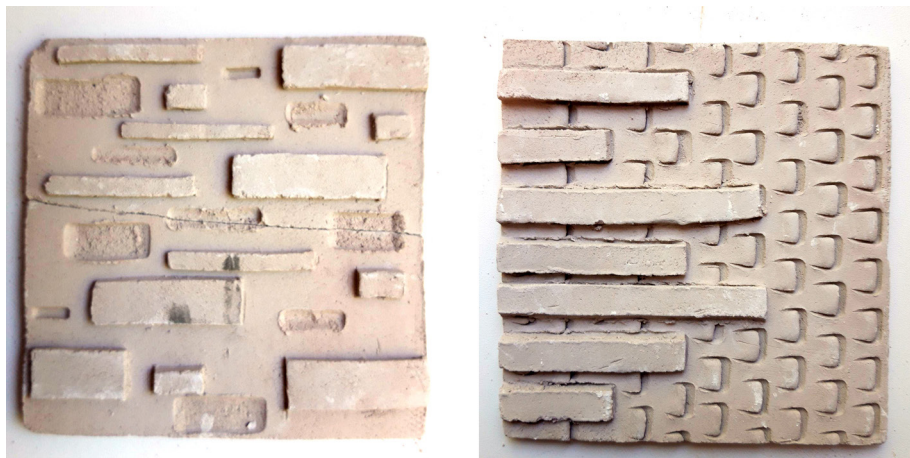
Также существуют специальные скалки и штампы, с помощью которых можно наносить отпечатки на изделия и их части.

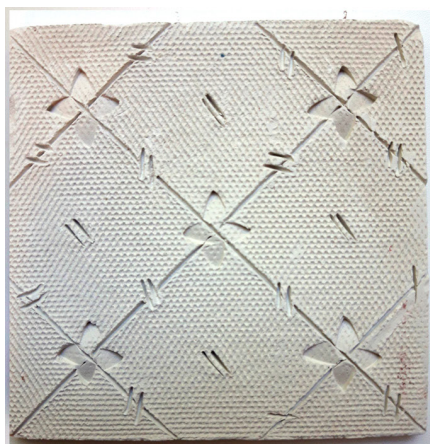
В технике оттиска можно создать серию плиток для декора подноса, кухонного фартука, столешницы.

Работа с оттисками эффективна как корректирующее упражнение, поскольку не только развивает моторику за счет повторений одних и тех же координированных движений, но и позволяют в процессе изготовления исследовать или повторить такие понятия, как симметрия, хаос, упорядоченность, чередование.

Плитки. Раскатать пласты, нарезать на одинаковые квадраты (не крупнее чем 10 X10 см). Если вы делаете много плиток, следует подготовить шаблон и обрезать по нему. Плитки можно украсить любым способом: процарапать узор, сделать оттиски, углубления, наклеить элементы. Плитки лучше сушить под гнетом, чтобы они не выгибались. Например, между двумя кусками гипсокартона или фанеры, а сверху – книги. После сушки обжечь. Декори-

ровать и снова обжечь. Идеальны для декора прозрачные керамические глазури. Они красиво подчеркивают рельеф плиток, который к тому же можно затереть для большей выразительности (описание техники на стр. 41).

Кулон с оттисками трав. Накатать шариков, расплющить в руках или на столе, придав форму кружков или овалов. Сделать дырочки диаметром не менее чем 3 мм – после сушки и обжига глина даст усадку, и они уменьшатся. Край кулона может пойти трещинками. Не стоит их заглаживать – они подчеркнут рукотворный характер изделия. Нарвать листьев, трав, цветов. Расположить растения на глине и прокатать не сильно скалкой так, чтобы трава впечаталась в глину. Аккуратно подцепить траву и снять. Если часть травы снять не удалось – это неважно, при первом обжиге трава выгорит. После первого обжига нужно затереть рельеф темным ангобом (см. стр. 41), а затем поглазуровать цветными глазурями. Обжечь.

Зеркало с оттисками трав. Возьмите зеркало небольшого размера, например, 10х10 см. Если у вас дома нет подходящего зеркала, его можно вырезать в стекольной мастерской. Раскатать пласт, вырезать середину размером с выбранное зеркало. Получилась рамка. Сделать на ней оттиски растений, как описывается выше. Рамку разрезать на плиточки разного размера, можно неправильной формы. Высушить. Обжечь на утиль. Покрывать ангобом темного цвета. Затереть губкой поверхность так, чтобы все тонкие линии (вдавленные) остались темными, а фон – светлым. Покрывать прозрачной глазурью. Обжечь. Приклеить зеркало и плиточки на основу из ДВП.

Кружка и тарелка с оттисками. Раскатать пласт. Поставить стакан в целлофановый пакетик, хвостик выпустить вверх наружу. Обернуть стакан пластом глины, обрезать пласт по форме стенки стакана. Склеить шов, предварительно сделав насечки и смазав шликером. Поставить стакан на оставшуюся часть пласта, вырезать дно (стенка должна стоять поверх дна). Приклеить дно. Хорошо затереть швы циклей. Поставить оттиски. Приклеить ручку из толстого жгута. Вытащить стакан из пакета, затем выта-

шить пакет. Высушить изделие под пакетом, а затем при комнатной температуре. Обжечь. Декорировать. Обжечь. Тарелку сделать по описанию выше («Тарелка (миска)» со стр 26) и декорировать оттисками кружева.

Декор делается следующим образом: на раскатанный пласт накладывают кружево и прокатывают скалкой, а затем формируют стенки.

Буквица. Распечатать нужные буквы нужного размера. Раскатать два пласта. Из одного вырезать букву, а из второго – основу. На задней стороне буквы сделать насечки, смазать шликером. Приклеить букву на основу, несильно придавить по всей площади, избегая деформации. Основание можно украсить отпечатками. Высушить. Оттереть.

Обжечь на утиль. Покрывать глазурями контрастных цветов букву и основание. Обжечь.

Декоративное панно «Птицы». Сюжет может быть любой. Нарисовать на бумаге будущее панно в натуральную величину. Раскатать пласт. Положить сверху бумагу и передавить рисунок ручкой на глину. С помощью иглы процарапать детали и вырезать фон. Высушить под гнетом, обжечь. Поглазуровать. Обжечь.

Декоративные панно «Деревья». Применяем все техники. Это довольно сложная и творческая работа. Здесь соединяются разные техники: жгуты, пласти и шарики.

Цветы-магниты

Раскатать пласт. Вырезать основание для цветка, нанести иглой рисунок листьев. Накатать шариков, сформировать из них цветков. Приклеить с помощью шликера.

Можно работать оттисками. Сначала вырезаются общие контуры деревьев, а затем из маленьких тонких пластов можно вырезать детали, предварительно сделав на них оттиски разными способами (например оттиснуть кружево). Детали приклеиваются шликером к основе. Из шариков можно сделать цветы. Такую работу можно очень красиво декорировать после сушки и обжига.

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕХНИКАМИ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Как затереть рельеф и сделать его эффектным. Чтобы рельефные изображения были более четкими и выделялись, после утильного обжига их стоит затереть темным ангобом или темной глазурью. Для этого развести жидко ангоб или глазурь и нанести на рельефное изображение. Следует следить, чтобы краска проли-

лась глубоко в рельеф. Затем увлажненной губкой стереть лишнюю краску с выпуклых частей или ровной поверхности. При этом все углубления станут более четкими, за счет вьевшейся глазури (ангоба). Затем можно глазуровать бесцветной или цветными глазурями (лучше прозрачными или полупрозрачными).

Затирка рельефа из красной глины белой глазурью. Если вы лепите из красной глины, рельеф можно затереть белой глазурью. После обжига у вас получится эффектное изделие.

Пример: Слепить клюкницу: вырезать форму из пласта. Накатать шариков, выложить их в виде чешуи на пласт. Высушить. Обжечь. Покрывать белой глазурью и протереть выступающие части. Обжечь.

Кулоны с росписью по сырой глазури. Сделать кулоны, как описано выше («Кулоны с оттисками трав»), но поверхность оставить гладкой. Высушить. Обжечь. Нанести белую глазурь. Поверх сырой глазури расписать пигментами. Обжечь на температуру обжига белой глазури – пигменты вплавятся в нее.

Миска с росписью ангобом. Ангоб можно накладывать и по сырому изделию (это удобно, если по каким-то причинам вы хотите слепить и расписать изделие за один раз), и по изделию, обожженному первый раз. Однако для придания изделию окончательного вида и для того, чтобы можно было использовать его в быту (например, в качестве посуды), следует покрыть изделие прозрачной глазурью. Под ней ангоб проявит себя более ярким.

Слепить миску из жгутов, пласта или кома. Высушить. Расписать ангобом. Техника росписи похожа на работу гуашью: нужно набирать достаточное количество краски

и стремиться, чтобы при наложении она была непрозрачной. Обжечь. Заглазуровать прозрачной глазурью и еще раз обжечь.

ВИДЫ ДЕКОРА КЕРАМИКИ

ПОДГЛАЗУРНАЯ роспись

наносится на обожженное изделие и затем покрывается прозрачной глазурью. При обжиге цвет и фактура росписи проявляются.

изделие из
сырой глины

обжиг

художественный декор

базовая
глазурь

обжиг

НАДГЛАЗУРНАЯ роспись

наносится на поверхность глазурованного изделия и обжигается необходимое количество раз. Надглазурные краски имеют широкую цветовую палитру, которая сохраняется после обжига при низкой температуре обжигов.

роспись АНГОБАМИ

Рисунок наносится жидкой глиной (ангобом) на поверхность изделия и обжигается один раз. Выбирается глина контрастная цвету изделия или подкрашивается пигментами в любой цвет.

роспись ЦВЕТНЫМИ ГЛАЗУРЯМИ

Цветные глазури (краски содержащие стекло) наносят толстым слоем на обожженное изделие. При обжиге глазури сплавляются, перетекая и образуя эффекты.

роспись ПО СЫРОЙ ЭМАЛИ

Непрозрачную глазурь (эмаль) наносят на обожженное и прямо по ней расписывают цветными пигментами (керамическими красками не содержащими стекла). После обжига пигменты вплавляются в эмаль.

ТРУДНОСТИ И БРАК.

Следует помнить, что керамика – это сложное искусство, требующее соблюдения технологического процесса. Выше мы постарались доступно рассказать о том, как делать керамику, но не предупредили о трудностях. Сейчас самое время о них рассказать. Самые распространенные виды брака:

Трещины в процессе сушки. Возникают, если изделие сушилось очень быстро, на сквозняке, если детали были неодинаковой влажности или были плохо склеены (недостаточным количеством шликера).

Взрыв изделия в печи. Происходит, если в процессе лепки в глине образовались полости (пустоты), где скопился воздух. При обжиге воздух расширяется, разрывая изделие.

Полости могут образоваться, если недостаточно хорошо проминать глину в процессе работы над изделием или добавлять кусочки к изделию в процессе лепки (лучше рассчитывать кусок так, чтобы нужно было отнимать массу, а не наоборот). Если вы приклеиваете кусочки, то следуйте инструкции по склеив, то в нем должно быть отверстие для выхода воздуха.

Второй причиной взрыва в печи является недосушенность изделия. Сушите его тщательно, а в печи создайте режим дополнительной сушки на 100–200 °С перед обжигом.

Отслойка ангоба происходит, если ангоб положен на необожженное изделие слишком толстым слоем, на запыленную поверхность (если изделие стояло некоторое время на полке), на жирную поверхность (изделие захватили пальцами). Исправить этот дефект довольно сложно, поэтому лучше убрать факторы риска. Ангоб меньше отслаивается, если наносить его на предварительно обожженное изделие (утильный черепок).

Цек (трещины) в глазури. В бесцветной глазури появляется, если слой глазури слишком толстый или если глазурь неправильно подобрана (не все глины и глазури совместимы, несовместимость проявляется как брак в виде цека). Попробуйте сменить глазурь (посоветуйтесь с продавцом или производителем глазури) и покрывать меньшим слоем.

Цек также возможен и на цветной глазури. Но в этом случае толщина слоя ни причем. Просто глазурь не подходит к глине. Иногда это не может считаться браком (например на декоративных изделиях).

Проплешины в цветной глазури. Это значит, что вы кладете глазурь тонким слоем и неравномерно. Для нанесения глазури существует определенная техника: растягивание капли. Эту технику покажет профессиональный керамист, работающий с глазурями. Просто красить кистью как мы делаем по бумаге – непродуктивно, поскольку остаются следы от кисти. Если красить каплей не получается, нужно нанести глазурь в несколько слоев, меняя направление слоя (можно положить до 3 слоев глазури). Этот вид брака можно исправить положить дополнительные слои глазури на изделие и обжечь еще раз.

Сборка. Этот брак глазури похож на шарики или неравномерные сборчатые куски, глазурь выглядит как разлившаяся ртуть. Это значит, что вы нанесли слишком толстый слой глазури. Некоторые глазури более подвержены этому виду брака.

Брак при росписи пигментами по сырой глазури. Если пигменты нанесены очень тонко, после обжига рисунок будет бледным и невыразительным. Но если нанести их густо, они не вплавятся в глазурь, будут шершавыми и темными. Ищите золотую середину. Тут, как и во многом в керамике, не обойтись без проб и ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, когда вы познакомились с базовыми техниками ручной лепки (за кадром осталось литье в гипсовые формы и гончарный круг), вы сможете, разглядывая фото в интернете, находить вдохновляющие вас идеи и понимать, как это сделано.

Важный вопрос в керамике – это тиражирование изделия. Во-первых, это повторение, а повторение улучшает навык, изделия с каждым разом становятся все лучше и лучше. Во-вторых (это более применимо к профессиональному миру), мы получаем тираж качественных изделий. Но куда в домашних условиях реализовывать этот тираж? Вот несколько вариантов.

Откройте календарь и сопоставьте свой круг знакомств с профессиональными праздниками. Делайте и дарите! Дарите в дни рождения, именины и просто чтобы поднять себе и другим настроение. Делайте вещи, которые можно использовать в быту, и милые сувениры, поднимающие настроение.

Объясните детям, что важно делать работы качественно, не халтуря. Пусть ребенок слепит три-пять одинаковых изделий и выберите лучшие (остальные можно смять в глину). Постарайтесь договориться с профессиональными мастерскими, чтобы отглазуровать изделия, чтобы они стали законченным произведением прикладного искусства.

Если ребенок очень продуктивен, попробуйте договориться с ближайшим общественным местом (музеем, детским центром, магазином) таким образом: вы выставляете изделия и ставите ящичек для денег. Можно взять любую работу и положить в ящик любую сумму. И дарение, и продажи повышают уровень мотивации ребенка.

В книге использовались статьи клинических психологов:
Ю.Сивакова (Мариуполь) О. Тимонина (Тула), Г. Б. Бедненко,
М. Ю. Владимирова-Крюкова

ББК 32 -40-48

ГЛИНОТЕРАПИЯ

Методическое пособие

Авторы:
Палевская Е.М.
Худова Н.О.

Отпечатано на средства гранта фонда президентских грантов

