

УДК 373.2
ББК 74.100.58
Ф95

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:
Inna Reznik, JAROON MAGNUCH, Nor Gal, Poltoratska Iryna, Allween, shi-olga, SeDmi,
Pressmaster, New Africa, Nataliia Kozynska, StevanZZ, DiBtv, Lunnaya, Luna 8, Miceking,
Design tech art, amingdesign, jipatafoto89, Aratehortua, Shutterstock-Pixelsquid,
Zanna Art / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Фураева, Светлана Сергеевна.

Ф95 Пластилинография : практический курс с пошаговыми мастер-классами для занятий с детьми : авторский метод рисования пластилином / Светлана Фураева. — Москва : Эксмо, 2024. — 208 с. : цв. ил. — (Рукоделие. Чудеса из пластилина).

ISBN 978-5-04-197158-8

Пластилинография или рисование пластилином переживает настоящий бум в детском творчестве! Открываются кружки, студии, занятия в детских садах и школах. Это неудивительно, ведь дети обожают пластилин! Пластилиновая живопись развивает внимание, память, мышление, восприятие, воображение, творческие способности, мелкую моторику, сенсомоторную координацию, способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению. Психологи даже используют ее в качестве арт-терапии!

В книге максимально подробно рассказано обо всех приемах и техниках рисования пластилином по принципу «от простого к сложному». Мастер-классы рассчитаны на педагогов, не имеющих художественного образования, и родителей, ведь именно они становятся первыми педагогами для своих малышей и могут посмотреть на мир глазами ребенка.

Откройте новые возможности детского пластилинового творчества!

**УДК 373.2
ББК 74.100.58**

ISBN 978-5-04-197158-8

© Фураева С.С., текст и фото, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

От автора

«Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь».

Г.Х. Андерсен «Снежная королева»

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Приготовьтесь к глубокому погружению! Я предлагаю вам стать настоящими дайверами в удивительном мире пластилинографии.

И нырнем мы очень глубоко, подробно рассматривая и изучая различные техники и приемы рисования пластилином.

Моя первая книга о пластилинографии является сборником мастер-классов, и написана она для детей. А книга, которую вы сейчас держите в руках, стала для меня серьезным вызовом. С одной стороны, мне хотелось рассказать всем-всем-всем, как здорово рисовать пластилином. С другой стороны, когда я говорю взрослым (и потому серьезным) людям, что я рисую пластилином, то вижу довольно странное отношение и сразу вспоминаю строки из «Маленького принца» о том, что взрослые никогда не спросят о самом главном, они очень любят цифры.

И в какой-то момент мне стало понятно, что нужно рассказывать о пластилинографии только самым правильным взрослым, тем, кто работает с детьми и смог сохранить в душе ту самую непосредственность Маленького принца — педагогам дошкольного и дополнительного образования. В первую очередь для вас, коллеги, написана эта книга. А еще она может быть полезна родителям маленьких детей, ведь они становятся первыми педагогами для своих малышей и могут посмотреть на мир глазами ребенка.

Новое — это хорошо забытое старое. Эта фраза как нельзя

лучше описывает то, что происходит с пластилинографией. Придуманная в прошлом веке, она была практически забыта в начале нового века, а сейчас становится все более и более популярной.

Я начала рисовать пластилином более 10 лет назад, когда мне пришлось вести кружок лепки вместо заболевшего преподавателя. После нескольких занятий я заметила, что рисовать пластилином детям проще, чем лепить из него. Да и отношение родителей к пластилиновым рисункам было гораздо более лояльным, чем к поделкам. Затем наступило время поисков своего пути в обучении детей рисованию пластилином. Было испробовано много различных приемов: аппликация, граттаж, квиллинг, витражи, но чего-то не хватало, хотелось «взрослого» подхода. И мне повезло, я попала на мастер-класс художника-пластилинера Михаила Георгиевича Ясеновца. Показанные им приемы пластилиновой живописи, когда пластилин — это краска, а стека — кисть, поставили все на свои места. Стало понятно, как создать для детей такую программу дополнительного образования по пластилинографии, которая состоит не просто из отдельных мастер-классов, а раскрывает все нюансы этого вида творчества, позволяя двигаться от простого к сложному.

И такая программа появилась. Она была написана совместно с Натальей Александровной Воробьевой, кандидатом педагогических наук, руководителем методической службы института СПО им. К.Д. Ушинского. В 2017 году наша программа «Пластилинография в ДОУ» получила диплом образовательного форума «Достояние России. Народная художественная культура — детям» в номинации «Лучшая новая общеразвивающая программа художественной направленности», в 2018 году была издана компанией «АРТ ГАММА».

В 2019 году при поддержке компании «АРТ ГАММА» и руководителя отдела работы с образовательными организациями Ирины Александровны Кудашкиной у меня появилась возможность рассказывать коллегам и о программе, и о том, как преподавать пластилинографию детям. А в марте 2020 года, во время карантина, и, видимо, на стрессе, буквально за 2 дня была написана программа для педагогов «Основы пластилинографии». В течение трех месяцев программа шла в прямых эфирах в интернете. В 2021 году она была записана для курсов повышения квалификации педагогов школы творчества «АртГамма», а в 2022 году появилось продолжение — «Пластилинография 2.0».

С 2020 года более 5000 педагогов дошкольного, дополнительного и начального образования прошли обучение по обеим программам, что говорит о востребованности и актуальности пластилинографии в наше время. Действительно, занятия пластилиновой живописью развивают высшие психические функции (внимание, память, мышление, восприятие, воображение), творческие

способности, мелкую моторику кистей и пальцев, сенсомоторную координацию, способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению. Как психолог, я использовала эти положительные аспекты рисования пластилином на занятиях арт-терапией (см. гл. 6).

Многие коллеги, попробовав рисовать пластилином, влюбились в пластилиновую живопись так же, как и я в свое время. По отзывам педагогов в профессиональных сообществах, в различных регионах России открыто более 800 кружков пластилинографии в детских садах и домах творчества. Для работы кружков преподаватели используют мою программу, обогащая ее собственными наработками.

И еще несколько аргументов в пользу занятий пластилинографией с детьми:

ЛЕПКА	ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ
Затруднительна для детей до 5 лет	Естественна, как рисунок, для детей с 2 лет
Результат часто не соответствует ожиданиям взрослых	К рисунку взрослые более лояльны
Хранение работ затруднительно	Хранить работы можно в файлах
После занятия поделки выбрасывают или, в лучшем случае, складывают в коробку	Самые успешные работы можно оформлять в рамки

В этой книге я максимально подробно рассказываю о всех известных мне приемах рисования пластилином. С какими-то из них вы уже знакомы, а какие-то, возможно, станут открытием. Так, я придумала технику рисования в стиле «лубок», а впервые рассказала о ней на курсе «Пластилинография 2.0». Благодаря этой технике можно создавать модные сейчас рисунки в стиле «манга» из пластилина, и мы создадим такую работу в разделе 5.2.2. В изложении материала использованы те же принципы, что и в программах по пластилинографии: от простого к сложному. Нам, как педагогам, важно учитывать возраст детей, поэтому отдельно будут рассмотрены различные возрастные группы, их умения и возможности. Мастер-классы, предложенные к изучению, рассчитаны на педагогов, не имеющих специального художественного образования. На материале каждого мастер-класса преподаватель пластилинографии легко может разработать несколько занятий с детьми.

Для обмена опытом, публикации работ, поддержки профессионального сообщества преподавателей пластилинографии и увлеченных творческих родителей создана группа в социальной сети ВКонтакте «Я рисую пластилином»

https://vk.com/plasticine_painting

и одноименная группа в Телеграм

https://t.me/plasticine_painting

И конечно, ни этих программ, ни этих сообществ, ни этой книги не было бы без поддержки моих самых близких людей — мужа и дочери. Когда меня одолевали сомнения и опускались руки, они говорили: «Делай, пробуй, действуй!», — и ни разу не усомнились, что у меня получится. Их вера в мой успех давала и дает мне силы и вдохновение двигаться дальше.

Надеюсь, прочитав эту книгу и попробовав свои силы в пластилиновой живописи, вы тоже полюбите пластилинографию, присоединитесь к нашему креативному сообществу и будете использовать рисование пластилином на занятиях со своими воспитанниками.

Ваша Светлана Фураева

Педагог дополнительного образования, психолог, автор программы «Пластилинография в ДОУ», дипломант образовательного форума «Достояние России. Народная художественная культура — детям» в номинации «Лучшая новая общеразвивающая программа художественной направленности» 2017 г., призер в номинации «Лучший преподаватель» международного конкурса индустрии рукоделия «Золотая пуговица» 2019 г., преподаватель курсов повышения квалификации для педагогов школы творчества «АртГамма»

Оглавление

ОТ АВТОРА.....	3
Глава 1 ИСТОРИЯ ПЛАСТИЛИНА.....	11
Глава 2 ЧТО ТАКОЕ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ, И КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ.....	17
Глава 3 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	21
3.1. Виды пластилина.....	22
3.1.1. Восковой пластилин.....	23
3.1.2. Классический пластилин.....	24
3.1.3. Флуоресцентный и неоновый пластилин.....	26
3.1.4. Пластилин с блестками.....	27
3.1.5. Перламутровый пластилин	28
3.1.6. Мягкий пластилин	29
3.1.7. Растительный пластилин	29
3.2. Основы для работы.....	30
3.3. Инструменты	34
3.4. Хранение работ.....	43
3.5. Правила работы с пластилином.....	45

Глава 4	
РАБОТА С ЦВЕТОМ	49

Глава 5	
ВИДЫ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ	59

5.1. Пластилиновая аппликация	62
5.1.1. Пластилиновая мозаика.....	62
Как сделать детали одинакового размера.....	67
Очень мелкие детали	68
5.1.2. Пластилиновый квиллинг	69
5.1.3. Работа с трафаретами	74
5.1.4. Пластилиновая аппликация	78
Птички.....	78
Закрашивание пластилином.....	88
Зайка на лужайке.....	92
5.1.5. Обратная аппликация	117
5.2. Пластилиновый граттаж	130
5.2.1. «Классический» пластилиновый граттаж	134
5.2.2. Приемы граттажа в графических работах.....	141
5.3. Пластилиновая живопись	152
Пейзаж.....	154
Цветы у водопада	166
5.4. Комбинирование приемов пластилинографии	175
5.5. Использование остатков пластилина	177

Глава 6	
ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ КАК МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ	183

Глава 7

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЕЙ

С РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ 191

7.1. Пластилинография для детей 2–3 лет 193

7.2. Пластилинография для детей 4–5 лет 196

7.3. Пластилинография для детей 6–7 лет 199

7.4. Пластилинография для детей младшего школьного возраста 202

7.5. Пластилинография для подростков 205

7.6. Пластилинография для взрослых 206

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 207

глава

1

ИСТОРИЯ ПЛАСТИЛИНА

История пластилина столь же удивительна, как и сам этот материал. До сих пор за первенство в его изобретении спорят Германия и Англия.

В Германии в 1880 году немецкий фармацевт Франц Кольб (Franz Kolb), живший в Мюнхене, запатентовал материал под названием Münchner Künstler-Plastilin (пластилин Мюнхенских художников). Пластилин был специально создан для скульпторов, поскольку глина, с которой они работали, быстро застывала и замерзала зимой в неотапливаемых мастерских. В отличие от глины пластилин не засыхал и идеально переносил холод. В 1890 году Франц Кольб основал компанию по производству пластилина. В 1915 году она была продана, но продолжала выпускать пластилин. В 2001 году была открыта компания Kolb Design Technology GmbH & Co. KG, занимающаяся выпуском пластических масс для конструирования автомобильных кузовов. Имя Франца Кольба и его изобретение стоит первой строкой в истории компании.

В Англии пластичную массу для скульптурных работ придумал Уильям Харбатт (William Harbutt), преподаватель школы искусств из Батгемптона (Bathampton), в 1897 году. Ему был нужен художественный материал для обучения, который, в отличие от глины, не требовал времени преподавателя на подготовку к занятию, был готов к использованию «из коробки» и не старел, т. е. не терял своих пластических свойств.

Патент на свое изобретение, которое он назвал «пластицин» (Plasticine), Харбатт получил двумя годами позже, в 1899 году.

Рецептуры немецкого пластилина и английского пластицина отличались, отличалось и патентное законодательство Германии и Англии. Поэтому до сих пор эти две страны оспаривают свое первенство в изобретении пластилина.

В 1900 году Уильям Харбатт открыл фабрику для коммерческого производства этого материала. Первоначально пластицин Харбатта был серого цвета, а позже в него начали добавлять красящие пигменты и стали продавать наборами. Так, в ассортименте фабрики в 1916 году был набор из 5 цветов «Детская радость» (Child's Delight 5 colours). В набор «Строитель» («Builder») входили трафареты с прямоугольными вырезами, на которые нужно было намазывать пластилин, и инструмент для вытачивания блоков, которые затем можно было использовать для сборки моделей домов.

Зимой 1962/63 года фабрика сгорела, но была заново отстроена. Компания Harbutt, принадлежащая потомкам Харбатта и управляемая ими, продолжала производить пластилин в Батгемптоне до 1983 года.

Популярность пластилина у детей и скульпторов привела к активному развитию производств этого материала в разных странах:

- в США в 1956 году была создана масса для лепки для детского творчества Play-Doh
 - испанским производителем товаров для творчества JOVI в 1964 создана формула PLASTICERUM, которая привела к созданию пластилина JOVI-PLAS
 - итальянская компания Adica Pongo в 50–60-х годах прошлого века производила цветной пластилин Pongo, самозастывающую глину для моделирования DAS, в 80-х стала выпускать массу для лепки Dido. В 1994 году эти торговые марки вошли в портфель брендов концерна F.I.L.A. Group
- Различные виды масс для лепки производили и в других странах.

В СССР пластилин стали выпускать примерно в 50–60-х годах 20 века на московском заводе «Красный художник», в артелях «Химкраска» (Гомель) и «Химик» (с 1956 г. — «Лужский химический завод»).

Завод «Красный художник» в 1960 году вошел в состав НПО «Мосбытхим», а в 1963 был переименован в «Московский завод художественных красок». Вот так выглядел пластилин в то время. В коробку были вложены образцы фигурок, которые можно было слепить. Правда, образцы были не слеплены, а отлиты, и повторить их детям было затруднительно.

В 1994 году НПО «Мосбытхим» было преобразовано в АО «ГАММА», которое и сейчас выпускает различные

виды пластилина: восковые, классические, флуоресцентные, с блестками и др.

В 60–80-х годах производства пластилина открывались по всей стране: в Ленинграде и Ленобласти, в Перми, Дзержинске, Челябинске, украинском Конотопе и городе Калинковичи в Белоруссии. Как правило, это были цеха по производству товаров широкого потребления (ширпотреба)

на химических предприятиях. В те годы один брусок пластилина весил гораздо больше, чем сейчас — 50–70 г. Сам пластилин был плотнее, тверже и обладал своеобразным запахом.

В моем детстве, в 1970-х, пластилин «Мосбытхима» в узнаваемой коробке со львом был одним из желанных подарков. В наборе было 12 цветов, весил он 600 г и стоил 50 коп.

В 90-х годах многие заводы, занимающиеся выпуском «серьезной» химии, закрыли производство пластилина. Но материал был востребован, и на их место пришли новые производители.

В Ярославле на химическом заводе «Луч», основанном в 1970 г., в 1995 году начали выпускать набор детского классического пластилина, в который входило 7 цветов.

В те годы загрузка компонентов для варки пластилина и резка пластилина на бруски осуществлялись вручную. Сейчас эти процессы полностью автоматизированы.

В Йошкар-Оле производственное предприятие «Премьер-Пласт», основанное в 1999 году, стало выпускать пластилин «Erich Krause».

Пожалуй, самым молодым предприятием, производящим пластилин,

является Переславский комбинат художественных товаров, он выпускает продукцию с 2019 года.

Сейчас в продаже можно найти огромное количество различных наборов отечественного и импортного пластилина. На момент написания книги в России действуют 8 заводов, производящих детский и скульптурный пластилин. Некоторые заводы выпускают на своих линиях продукцию под разными брендами. Еще несколько отечественных производителей выпускают другие виды масс для лепки. Количество цветов в наборах классического пластилина варьируется от 6 до 45.

Если вам понравился пластилин определенной марки, обращайте внимание на производителя. При отсутствии нужного пластилина в магазине можно заменить его на другой, выпускаемый на этом же заводе. Из опыта могу сказать, что они очень похожи по составу и пластическим свойствам.

