

Лаврухина Светлана Владимировна
Московская область, г. Серпухов
Заведующая художественным отделом, преподаватель высшей
квалификационной категории художественного отделения
МБОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Серпуховского района
Член МАПХ /Подразделение Художник-Профессионал/

1 место «ТТЗ-2017»
номинация «Дар»

Методическая работа на тему:
«Каркасная авторская текстильная кукла
на уроках декоративно-прикладного искусства» в ДХШ и ДШИ (3 год обучения)

Аннотация

Основной задачей занятий в школе искусств является развитие художественных способностей учащихся. Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично сочетают в себе элементы обучения с развитием творческого потенциала. Они направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей каждого ученика.

В условиях образовательной деятельности изобразительного творчества заложены большие возможности для эстетического и художественного воспитания детей, а также для их всестороннего развития.

На занятиях декоративно-прикладного искусства освоение материала проходит в процессе творческой деятельности детей. Работа осуществляется в форме практического занятия.

На протяжении всего курса обучения структурообразующими элементами эстетических знаний учащихся являются отличительные свойства произведений локальных школ народного мастерства, представления о видах народного искусства. Чрезвычайно важно иметь в виду, что в современности функционируют не отдельные элементы народного искусства, якобы растворенного, по взгляду некоторых, в искусстве профессиональном, а функционирует система - народное искусство как тип художественной культуры, как целостность, способная взаимодействовать с другой целостностью - искусством профессионально-индивидуального творчества и способная развиваться, отвечая на запросы времени.

Кукла - одно из уникальных явлений человеческой культуры. Многие народы мира имеют богатые традиции в изготовлении кукол различного назначения. Известно, что русское слово «кукла» происходит от греческого «киклос» - «круг» и обозначает нечто скрученное завернутое. Ведь именно так, скручивая пучок травы или соломы лоскуты ткани, изготавливали на Руси игрушки, изображающие фигуру человека.

Развиваясь параллельно скульптуре, кукла всегда уступала последней роль «высокого и вечного» в искусстве. Не претендуя на философскую глубину и многозначность, она оберегала от сглаза, хранила детские тайны и потешала на ярмарках народ. Но, бережно сохраняя свои первобытные функции, кукла обрела еще одно значение: являясь носителем эстетически значимого образа, энергетики

изготовившего ее художника, кукла выступает сегодня в роли явления художественного и становится произведением искусства.

Около 50 лет изготовление кукол является самостоятельным направлением декоративно-прикладного искусства. Само понятие «кукла» уже не совсем точно передает глубину этого художественного явления - это своеобразная скульптура, дающая возможность художнику применить в одном произведении множество декоративных техник.

Декоративная кукла служит не только предметом украшения или коллекционирования - это полноценный художественный образ, а его создание - увлекательный, требующий многих умений и навыков процесс.

Куклы ручной работы всегда привлекают к себе внимание. В отличие от фабричных авторская кукла уникальна не только тем, что сделана в единственном экземпляре, частичка души живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства. Эта энергетика делает куклу ключевым элементом интерьера, частью коллекции, вокруг которого формируется пространство и сам стиль жилища. Авторская кукла выступает в качестве эксклюзивного подарка, оберега и в большей степени предназначена для созерцания, а не для игры. Она может быть плодом фантазии художника или же иметь портретные черты конкретного человека. Изготовление кукол своими руками – процесс творческий и трудоемкий, требующий особой скрупулезности и художественного образования. На последовательных этапах создания куклы ребенок может попробовать себя в роли конструктора, скульптора, гримера, парикмахера, модельера и портного. Иными словами авторская кукла – синтетический вид искусства. При создании куклы используется материал, не создающий материальные сложности для изготовителя. Данная разработка может использоваться на уроках декоративной композиции в ДХШ и в ДШИ в 3 классе (12-14 лет)

Все куклы были созданы учащимися 3 класса художественного отделения МБОУ ДО «Детская школа искусств» в течение 2015-2016 учебного года.

Целью методической работы является ознакомление и приобщение детей к декоративно-прикладному искусству.

Основные задачи, которые должны выполнить эти занятия:

- разработка последовательности выполнения работы при создании авторской куклы.
- знакомство детей с декоративно-прикладным творчеством;
- учить анализировать и стилизовать природные формы;
- развивать внимание, наблюдательность;
- развивать память и быстроту реакции;
- развивать способность и умение применять опыт наших предков в разработке собственных творческих идей.

Вопрос о развитии способностей в теории и практике обучения пока недостаточно разработан. Между тем, у каждого ребенка есть свои способности и таланты, поэтому задачей педагога является систематическое целенаправленное развитие у детей подвижности и гибкости мышления, воображения, интуиции, способности высказывать оригинальные идеи.

Обращение к рассмотрению народного искусства и культуры на национальном и региональном уровне способствует активизации творчества не только учащихся, но и педагогов, помогает им вырабатывать множество инновационных методик и подходов, разрабатывать программное и методическое обеспечение с учетом психофизиологических особенностей детей.

Введение

Народное и профессиональное декоративно-прикладные искусства трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека, одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития.

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это уникальное искусство, уходящее своими корнями в толщу веков. Декоративно-прикладное искусство — это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных объектов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда, одежда, украшения для дома или подарочные сувениры занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего - в его духовном мире.

Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.

Если художественно-творческая деятельность детей в 7 – 10 лет протекает на эмоционально-чувственной основе, то начиная с 11 – 15 лет она строится больше на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала.

Освоение мастерства происходит на основе главных принципов народного творчества — повтора, вариации и импровизации.

В процессе освоения декоративно-прикладного искусства должны быть поставлены и решены следующие задачи:

Обучающие:

- моделирование фигуры человека в соответствии с ее характером и заданными пропорциями;
- разработка стилизованной композиции в декоративно-прикладном творчестве;
- знакомство с техникой работы каркасной куклы;
- умение работать с фактурными материалами.

Развивающие:

- пространственное мышление;
- фантазия;
- моторика рук;
- образность;
- творческие способности.

Воспитывающие:

- интерес к истории народного искусства;
- способность работать на время;
- умение работать в коллективе.

Развитие способностей возможно лишь в процессе усвоения и практического применения знаний, умений и навыков. Обучение и воспитание служат решающим фактором в формировании творческих способностей.

О важности постоянного овладения знаниями и навыками для успешного развития творческих способностей говорят высказывания многих прославленных мастеров

рисунка и живописи. К.Л. Коровин писал: «Нельзя думать, что талант сел за рояль в первый раз и сыграл симфонию. Этого не бывает».

М.В. Нестеров отмечал: «Начало и конец учения — это познание природы, настойчивое, терпеливое изучение того, что изображают. Это равно необходимо как для больших дарований, так и для малых».

Забываясь о развитии у школьников творческих способностей, педагог должен знать те моменты, которые могут служить первым побудительным фактором привлечения внимания, интереса детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством.

Однако и этот вид работы школьника должен проходить под непосредственным наблюдением и руководством учителя. Если учитель сумеет заинтересовать детей сюжетом, активизировать их творческое воображение, направить их работу в нужное русло, то и творческий процесс будет протекать очень активно. Учитель может провести предварительную беседу, использовать изобразительный и наглядный материал, показать примеры из творчества выдающихся художников.

Дидактический материал должен соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям: куклы-игрушки должны быть выразительны, художественно оформлены. Яркие, красивые изделия привлекают внимание детей, вызывают желание играть с ними. Побуждают и развивают устойчивый интерес к занятиям.

О материалах

О материале, необходимом для выполнения каркасной текстильной куклы.

- проволока Ø 1-1,5 мм и Ø 0,5 мм;
- ватин или синтепон;
- нитки для закрепления;
- иголка для шитья и для штопки с большим ушком;
- картон и ножницы;
- фольга;
- клей «Момент» прозрачный водостойкий (он не желтеет после высыхания);
- шерстяные нитки, подобранные по нужному цвету.
- пластическая масса для лепки (полимерная глина, паперклей)
- шиньон для изготовления волос (можно использовать готовый шиньон);
- акриловая краска (белая, красная, охра), кисти, баночка для воды, тряпочка;
- ткань для платья (подбирается по цвету в соответствии с эскизом);
- деревянная дощечка для подиума;
- сварочный электрод и электрокабель для крепления к подставке.

Учебно-тематический план занятий

Изготовление авторской куклы

(10 занятий , 2 часа сам.работа, 8 часов аудиторные)

№№ занят ий	Тема	Цели и задачи.	Техника исполнения, иллюстрати вный материал
1.	Изготовление куклы. Вводная	Найти иллюстративный	Работы из фонда

	беседа. Определение образа, карандашные наброски и эскизы.	материал (народный костюм Московской губернии, народные костюмы южных регионов (сарафанный комплекс) : иллюстративный материал по истории моды (эпоха модерна) для работы над куклой к произведениям русских классиков, просмотреть тряпичный материал.	школы, карандаш, краски.
2.	А) Продолжение работы над эскизом. Эскиз в цвете. Картон в натуральную величину куклы, профиль и анфас кукол. Б) Карандашный эскиз головы, руки, ноги.	Определиться с выбором персонажа, мысленный образ воплотить в эскизе. Правильное изображение пропорций куклы, соответствие профиля и анфаса в картоне. Найти мимический образ	Карандаш, краски.
3.	Сборка каркаса по эскизу (проволока) Набор массы для головы (фольга)	Облепить полимерной глиной объем головы Дома – просушить и зачистить наждачной бумагой.	Полимерная глина, проволока.
4.	Лепка рук и ног.	Облепить проволочные петли полимерной глиной относительно эскизов. Руки сделать в форме варежки. Дома – просушить и зачистить наждачной бумагой.	-- «» --

5.	Роспись головы, рук и ног.	Найти на палитре цвет тела – колер. Учитывая цветовые особенности конкретных частей лица (нос, глазницы, щеки и т.д.) добавлять в колер соответствующие краски.	Акриловые краски.
6.	Приклейка волос. Стрижка.	Аккуратно приклеить волосы клеем «Супермомент».	Клей, ножницы.
7.	Сборка каркаса. Обшивка синтепоном	Изготовление сложного проволочного каркаса куклы. Соотношение точности нарисованного каркаса с проволочным. При обшивке учитывать «мускулатуру» и пропорции куклы.	Проволока, нитки, скотч. Синтепон.
8.	Создание эскиза костюма. Снятие мерок и изготовление выкройки	Беседа об искусстве снятия мерок. Знакомство с региональным компонентом (костюм Московской губернии), Народный костюм ближних губерний (Калужская, Тульская, Орловская и т.д. Особенности кроя (рубаха, сарафан, наверхник.) Крой головных уборов (кокошник, кичка) Представление выкроек («Спинка», «Полочка», «Рукав»).	Бумага, карандаши.

		Обмять бумагой ½ переда куклы и ½ зада. На основе сломов и помятостей создать выкройки. Знакомство с элементами кроя платьев (эпохи модерн), крой (тюрнюра). Крой аксессуаров для куклы (сумка, зонтик, шляпка)	
9.	Раскрой, сметка и примерка деталей одежды.	При раскрое учитывать припуски на швы. Дома прошить на машинке.	Ткань, выкройки, ножницы.
10.	Одевание куклы, работа с аксессуарами и деталями (предметы быта и др.) Крепление куклы к подиуму (подставке)	Если одежда не съемная – последний шов зашивается на кукле. Подробная работа с аксессуарами (дополнения к раскрытию образа)	Иглы, нитки, Сварочный электрод, электрокабель, подставка-подиум

Основные этапы работы над куклой.

1. Определение образа

Итак, вначале необходимо определиться с персонажем и образом куклы. По нашей задумке наши куклы были посвящены выставкам: *Московская областная выставка-конкурс изобразительного и декоративного искусства учащихся ДХШ и ДШИ "Серпуховская мозаика"*. Девиз выставки: *"Пути России, традиции и современность"*, *Межзональной (открытой) выставке-конкурсе для учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Московской области «А. П. Чехов и театр»;* *Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Солнечный круг» г. Наро-Фоминск 26 мая 2016 г, который был посвящен Дню славянской письменности и культуры.* Поэтому для реализации нашей идеи мы выбрали для воплощения в

материале русские народные костюмы, в том числе (Московская губерния), а также куклы, посвященные произведениям русских классиков. Также мы остались в рамках учебно-тематического плана. Тем самым мы познакомились с народным костюмом и с одеждой эпохи модерн. Для этого необходимо было сделать эскиз с предварительной проработкой костюма. Очень часто персонаж определяется наличием определенного тряпичного материала для одежды – бархата, шелка, тесьмы, кружева и т.д. Тут следует отметить, что если кукла – персонаж натуралистичный, то необходимо ее одеть в соответствии с эпохой, то есть посмотреть энциклопедию моды, иллюстрации в книгах, иными словами выполнить работу художника по костюмам, а также соблюдать характерный образ относительно литературного произведения. Точно подбирая материалы для народных костюмов, внимательно подойти к цветовой гамме, характеризующей ту или иную губернию.

2.Картон в натуральную величину.

После цветового эскиза делаем «картон в натуральную величину». Определяем высоту куклы, прорисовываем силуэт в анфас и профиль. Картон рассчитывается относительно пропорциям человека. Также зарисовываем эскиз головы куклы, чтобы найти мимический образ.

3. Сборка каркаса по эскизу. Выполнение головы в полимерной глине, паперклее.

С целью экономии полимерной глины вокруг проволоочного крючка можно намотать фольгу, сформировать из нее шарик, формируя объем головы, потом облепить полимерной глиной или паперклеем. Стараемся, чтобы персонаж получился характерным.

4.Лепка рук и ног в паперклее.

Всегда сложно получаются руки. Отдельные пальчики получаются лишь у очень аккуратных детей. Поэтому можно предложить слепить кисть руки в виде варежки, потом намечая пальцы. Следующий этап – просушка и шлифовка наждачной бумагой (выполняется дома).

5.Роспись лица, рук и ног.

Самый интересный момент роспись лица. Расписываем акриловыми красками. Дети бегают к зеркалу и с удивлением обнаруживают: действительно, кожа на висках по цвету отличается от кожи на подбородке или на носу, да, глазницы придется

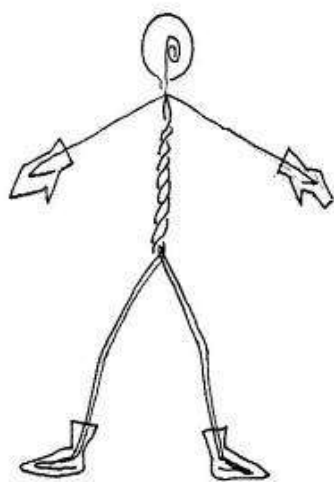
затемнить. Глаза расписываем с особой тщательностью. Как только появляются глаза, дети начинают разговаривать с куклой. Расписывают и разговаривают. Получается игра в работе, или работа в игре.

6. Приклейка волос. Создание прически.

Теперь клеим волосы. Волосы можно брать настоящие (свои, например) или купленные в магазине шиньоны. Натуральные волосы нужно клеить пучками снизу вверх. Обмазывать голову клеем «Момент» и приклеивать. Задача очень облегчится, если купить волосы на тесьме и наклеивать на голову по спирали, начиная снизу и заканчивая на затылке. После того как все наклеено и высушено, начинается работа парикмахера. Голову куклы на проволоке нужно установить на постамент, например, на кусок пенопласта. Постригать волосы, особенно девочки, просто обожают. (если потребуется по эскизу) (например, мужской образ).

7. Сборка каркаса. Обшивка синтепоном.

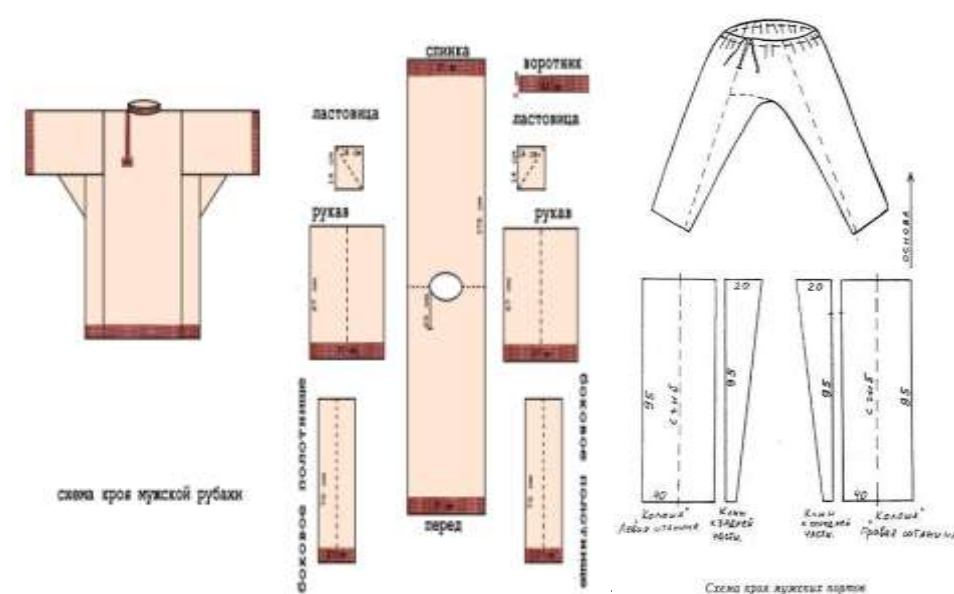
После того, как расписаны лицо, пальчики на руках и туфли (лапти), приступаем к сборке каркаса. Ученики младших классов делают простую проволочную основу, ученики постарше могут сделать каркас более сложного характера. Каркас собран. Теперь он должен «обрасти плотью». Лучше всего для этой цели подойдет плотный синтепон. Если нет синтепона, подойдут салфетки для полировки мебели, разрезанные на полосы. Вначале просто обматываем и прошиваем крупными стяжками большой иглой. Постоянно поворачиваем и оцениваем анатомию: где еще нарастить «мускулатуру».

8.Создание костюма. Снятие мерок и изготовление выкройки.

Ну вот, тело куклы доведено до совершенства, пора ее одевать. Вначале нужно снять выкройку. Мы обминаем половину туловища куклы бумагой, и карандашом определяем места шеи, проймы, низа. Потом переносим мятую выкройку на чистый лист, корректируем ее, вырезаем, еще раз прикладываем к кукле, убеждаемся, что все правильно и приступаем к раскрою.

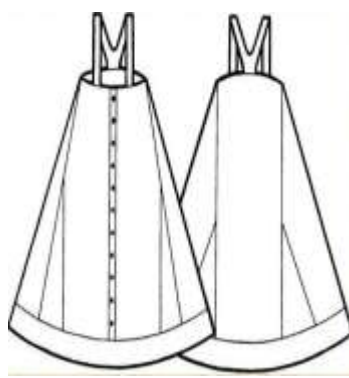
Вариации кроя для народных костюмов мужских и женских образов

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Схема кроя женской туникообразной рубашки

Схема кроя косоклинного распашного сарафана

9,10. Сметка и примерка деталей одежды.

Подгонка деталей производится непосредственно на кукле. И только после уточнения кроя детали дублируются из основной ткани. Швы выполняют вручную или на машине. Для сшивания деталей непосредственно на кукле используют потайные стежки, лучше с применением швейной лески. Независимо от способа выполнения работа над костюмом должна выполняться с максимальной аккуратностью. Костюм наряду с головой несет главную смысловую нагрузку. Удачно подобранный костюм – это 50% успеха.

Поэтому важно иметь большой запас швейного материала. Я шью немного сама, и дома скопилось приличное количество лоскута, драпа, бархата, шелка, органзы и пр. Все это отнесла в школу. У многих детей шьют бабушки и мамы. Все остатки – в школу! У нас целый шкаф забит тряпками – богатый выбор нашим кукольным модникам. Девочки постарше шьют несколько одежд – нижняя не съемная, верхняя может быть снята. Маленькие, как правило, пришивают одежду к телу. Пуговицы – бисер, приклеенный клеем «Супер-момент». Также использовали бисер, бусины, мелкие пуговицы, мех для украшения куклы (бусы, серьги, украшения головных уборов).

Подставка может иметь простую или сложную форму, выполняться из дерева, пластика, стекла или других материалов. Ее можно тонировать, расписывать, обтягивать тканью, кожей, обклеивать бумагой, располагать на ней элементы, дополняющие задуманный образ. Функцию подставки могут выполнять специально изготовленные для куклы предметы мебели, а также всевозможные объекты, необходимые для раскрытия задуманного образа. Мы взяли для подставок ламинат, который остался у меня на балконе после ремонта. Родители с удовольствием вырезали нам нужный размер. Для основания к которому крепилась кукла, использовали сварочные электроды и электрокабель. Опять же в сборке всей конструкции мы опять привлекли родителей.

Заключение.

Наши куклы сгибают ручки и ножки, могут сидеть и стоять, если их снять с подставки. Ими можно играть.

Я задумывалась, почему детям так нравится делать куклу? Элемент игры, элемент творчества, разнообразие выполняемой работы ...Декоратор, скульптор, модельер и все в одном лице!

Одна девочка спросила: «А зачем делать куклу? Можно же ее купить!». Я не успела ответить, дети класса наперебой воскликнули:

«Да разве ТАКУЮ куклу купишь? Это же своя собственная кукла! СВОЯ! Как ты не понимаешь?» Даже на выставку, когда я забирала работы, все очень переживали за каждую куклу. Ждали с нетерпением, как оценит их работу строгое жюри. Тем не менее каждый был очень счастлив, получая заслуженную награду.

Список литературы:

1. Ольга Егупец. «Кукла из паперклея», Москва 2004 г., «Дизайн Кора».
2. И.П. Иванов-Вано. «Художники советского мультфильма», Москва 1978 г., «Советский художник».
3. Л.П.Пак. «Авторская глиняная расписная игрушка в развитии творческих способностей детей», Министерство культуры Московской области, 2004 г.
4. Л.Кибалова, О.Гирбенова, М.Ламарова. «Иллюстрированная энциклопедия моды», Прага 1987 г., «Артия».
5. W.Klemke. «Wir verfertigen die Puppen», Leipzig 1984, «Welt».
6. Grundlagen der Hausschneiderei, Leipzig 1963, «Verlag»
7. Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства.— ., 1964.
8. Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности.—М., 1983
9. Коваленко, Ю. Г. Изготовление художественной куклы : учебное пособие / Ю. Г. Коваленко. – Новосибирск : Изд. НГПУ, 2008. – 45 с.: ил. (16 с.).
10. Куклы мира / вед. ред. Е. Ананьева. – М., 2003.
11. Харченко Л.Н. МОУ ДОД ДШИ №2г. Люберцы Авторская программа «Изготовление авторской куклы из паперклея» 2013г.
12. Традиционный русский народный костюм и собрания С.Глебушкина Изд. «Северный паломник» 2008 г.
13. Э.Б.Плаксына – Флеринская, А.А.Михайловская, В.П.Попов «История костюма» Стили и направления , Изд. Академия, 2008г.
14. Е.В.Киреева «История костюма» Изд. «Просвещение» Учебник для студентов средних театральных учебных заведений.1970г.

Выполнение головы в полимерной глине, паперклее

Лепка рук и ног в паперклее

Роспись лица, рук и ног

Учащиеся 3класса художественного отделения МБОУ ДО ДШИ Серпуховского района
в работе над авторской куклой

Сборка каркаса. Обшивка синтепоном

**Учащийся 3 класса художественного отделения ДШИ Серпуховского района
Сурков Максим с будущей куклой**

Вот что у нас получилось: куклы в народных костюмах

Аксенова Анастасия, 12 лет 2016

Авторская кукла «Женский праздничный костюм Орловской губернии д. Алешина»

Венисяцкая Дарья, 12 лет 2016

Авторская кукла – диптих «Домашние дела» Женский и мужской костюм Московской губернии

Куклы, посвященные произведениям русских классиков

Сурков Максим, 13 лет

Авторская кукла «Дама с собачкой» по рассказу А.П.Чехова «Дама с собачкой»

Кондрашова Кристина, 12 лет

Авторская кукла «Анна Каренина» по роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина»