

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»
(Поволжский православный институт)**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

Серия кукол «Образы народов Поволжья»

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Сторожук Валерия Андреевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Ищенко Елена Владимировна,
к.культурологии, доцент
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой непрерывного
образования и воспитания

(подпись)

Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)

«__» _____ 20__ г.

Тольятти
2025

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»
(Поволжский православный институт)**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

(подпись) (И.О.Ф.) Н.А. Матуняк
«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентка Сторожук Валерия Андреевна

1. Тема: Серия кукол «Образы народов Поволжья»
2. Срок сдачи законченной ВКР _____
3. Исходные данные: Голдовский Б. П. «Энциклопедия куклы»; Кирсанова Р. М. «Русский костюм и быт XVIII-XIX в.», «Труды мордовской этнографической экспедиции»; Рамзия Мухамедова «Татарская народная одежда»
4. Содержание работы:
Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы);
1 глава: История куклы как модель отражения социокультурных изменений в жизни человека; выводы по главе;
2 глава: Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы, выводы по главе;
Заключение, выводы по работе.
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы художников-иллюстраторов, художников-кукольников, книги по народным костюмам и традициям.
6. Дата выдачи задания «___» _____ 20__ г.

Научный руководитель _____

(подпись)

Е. В. Ищенко
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

В. А. Сторожук
(И.О.Ф.)

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»
(Поволжский православный институт)**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания _____ Н.А.
Матуняк
(подпись) (И.О.Ф.)
« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
на тему: Серия кукол «Образы народов Поволжья»
студента(ки): Сторожук Валерии Андреевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпись руководите ля
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				

4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				
	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				
6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление ВКР на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель _____ Е.В. Ищенко

(подпись)

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____ В.А. Сторожук

(подпись)

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. История куклы как модель отражения социокультурных изменений в жизни человека	9
1.1. История возникновения кукол и ее роль в жизни детей и взрослых	9
1.2. Традиции и технологии изготовления кукол	14
1.3. Свадебные обряды народов Поволжья и их особенности при создании женского костюма	21
Выводы по первой главе.....	28
Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы	30
2.1 Обоснование выбора темы, сбор теоретического материала	30
2.2 Последовательность выполнения серии кукол	33
2.3 Разработка планов конспектов уроков для учащихся общеобразовательной школы	35
Выводы по второй главе.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	41
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	46

ВВЕДЕНИЕ

Мир куклы - это своеобразная мастерская, где создаются самые необычные и удивительные образы, питающие идеями безграничное кукольное богатство. Творческие поиски мастеров сосредоточены вокруг главной идеи в искусстве куклы - идея создания подобия человеку.

Современные магазины предлагают нескончаемое многообразие кукольной продукции. В детстве - это игровые куклы, или куклы - обереги: они развлекают, поучают, воспитывают. В жизни взрослого человека куклы тоже играют свою роль: они украшают и дом, служат и объектом для собирания и коллекционирования, предметом памяти детства, а также хорошим подарком. Но даже со всем многообразием в мире кукол и доступности их приобретения, часто, самой любимой куклой становится та, которая создана своими руками. Несмотря, на ее кажущееся несовершенство, отсутствие симметрии или идеально выполненного лица, в ней есть что-то такое, от чего теплеет на сердце и чувствуется то, что можно назвать душой.

Художественный образ куклы зависит от ее исторически изменчивых общественных функций. С одной стороны, она тесно связана с детским бытом, с игрой – главным проявлением духовной жизни ребенка, в котором формируется ум, физические и нравственные качества детей за счет игры и тесного общения с куклой. Дети к ней относятся как к живой – делятся своими секретами, прячутся с ней, когда им страшно и т.д. В кукольном действии, в игре с куклой, полностью и раскрывается художественный образ куклы, ее нравственная ценность для ребенка. Об этом и сложены сказки и написано множество художественной литературы. Важное значение имеют и другие качества куклы – эстетическая и обрядовая, поскольку именно они придают кукле особую символическую и культурную ценность, отражая традиции, верования и эстетические предпочтения народа.

Прежде, чем приступить к созданию куклы, автор вынашивает свою идею в душе, а уже затем начинается кропотливый труд, рождается образ, подбираются необходимые материалы. Каждая кукла ручной работы оригинальна и неповторима. Кукла, являясь одним из ярких отражений культуры, близка и понятна любому человеку. Этот удивительный вид творчества сейчас приобретает все больше любителей и поклонников.

Искусство художественной авторской куклы на современном этапе развития привлекает и заинтересовывает не только мастеров, но также коллекционеров и просто зрителей. Ведь лавной характеристикой авторской куклы является ее образность. В данном виде декоративно-прикладного искусства образ создается за счет пропорций и пластики фигуры, мимики лица, композиции костюма и использования соответствующих аксессуаров

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что рассматриваемый вид декоративно-прикладного искусства позволяет создавать достаточно необычные изделия, имеющие декоративную направленность, ориентированные на использование в украшении и оформлении интерьера, возможность применения образа куклы в кино, мультфильмах, театре. В современном обществе наблюдается отчётливая тенденция к возрождению и активному внедрению элементов народного и декоративно-прикладного искусства в повседневную жизнь. Это возрождение носит всесторонний характер, направленный на восстановление подлинного духа народного творчества. Кукла является очень сложным изделием, она несет в себе помимо функции украшения современного интерьера, еще и традиционно игровые функции.

На протяжении истории технологии, материалы изготовления претерпевали различные изменения, приобретали детализацию, оставаясь и народной куклой и приобретая черты светской, технологичной и наконец – массовый продукт изготовления, поставленный на поток.

Объект исследования: кукла как модель отражения исторических и социокультурных изменений в жизни человека.

Предмет исследования: образ кукол, отображающий особенности нарядов народов Поволжья.

Цель дипломной работы: изготовление серии кукол в образах народов Поволжья и разработка планов-конспектов уроков по изобразительному искусству.

Для достижения цели работы, поставлены следующие задачи:

1. Исследовать историю развития кукольного искусства;
2. Изучить литературу по теме народов Поволжья. Их свадебные обряды и особенности при создании женского костюма;
3. Проанализировать технологии изготовления кукол;
4. Выбрать методику и технологию для изготовления серии кукол;
5. Подобрать материалы для выполнения работы;
6. Выполнить зарисовки, эскизы кукол, итоговую композицию;
7. Разработать конспект урока по изобразительному искусству для учащихся художественной школы, отражающую выбранную тему ВКР.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ изобразительных работ, анализ методической литературы.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства в беседах об искусстве народного костюма.

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и приложения.

Введение содержит актуальность выбранной темы, цели, задачи, методы исследования, значимость работы.

Первая глава содержит теоретический материал об истории развития кукольного искусства, о традициях и обрядах народов Поволжья.

Во второй главе изложена последовательность работы над выполнением серии кукол «Образы народов Поволжья», план-конспект урока по

изобразительному искусству по теме «Эскиз куклы» для учащихся 3-4 классов художественной школы.

Глава 1. История куклы как модель отражения социокультурных изменений в жизни человека

1.1 История возникновения кукол и ее роль в жизни детей и взрослых

Кукла –это детская игрушка в виде фигурки человека. В театральном представлении: кукла - это фигура человека или животного, сделанная из разных материалов, управляемая актером.

Принято считать, что в древние времена кукол-игрушек не существовало, потому что у человека не было самого периода детства. Но активно использовались куклы-идолы и вотивные (жертвенные) куклы. Границу между куклами-игрушками и ритуальными символами часто трудно определить. Фольклорист Владимир Пропп писал, что во многих культурах «волшебная куколка служит заместителем ушедшего под землю. Она представляет собой умершего, ее нужно кормить, и тогда умерший, инкарнированный в этой куколке, будет оказывать помощь» [62]. У народа ханты принято, когда человек умирает, делать куклу без лица и «кормить» ее. Вепсы вешали куклу над колыбелькой для охраны от порчи и сглаза. Некоторым куклам, например, вуду, приписывали сверхъестественные силы. Культуролог Юрий Лотман писал: «...в нашем культурном сознании сложилось как бы два лица куклы: одно манит в уютный мир детства, другое ассоциируется с псевдожизнью, мертвым движением, смертью, притворяющейся жизнью» [44].

Наиболее ранние куклы - это фигурки палеолитических Венер, их почитали как воплощение плодородия и материнства. В первобытные времена куклы участвовали во всевозможных обрядах, символизируя божеств или умерших предков. В Египте куклы использовали в качестве погребальных даров, египтяне верили, что кукла облегчит одиночество покойного в загробном мире. А куклы, изображающие божеств, считались их земным

воплощением, люди верили, что они были способны исцелять людей. (рисунок А. 1)

В Древней Греции в V–IV в. до н.э., изготовление кукол становится отдельным ремеслом. Куклы сопровождали девочек до того момента, пока они не выйдут замуж. Во время свадебной церемонии, гречанки отдавали своих кукол в дар Гере, Артемиде или Афродите (рисунок А. 2) [25].

Античные куклы были изготовлены из самых разных материалов — глины, дерева, воска, кости, нефритового камня, а руки и ноги кукол крепились веревкой или проволокой. — они, тем не менее, сохраняли ритуальное значение: девочки обычно играли в них до замужества, а перед свадьбой оставляли богиням-покровительницам [18].

В Древнем Риме куклы делали из слоновой кости. В 1889 году в Риме в саркофаге Креперей Трифены найдена кукла, относящаяся ко II веку н. э., которая принадлежала девушке, умершей перед свадьбой. (рисунок А. 3)

Кукла выполнена из слоновой кости, с подвижными руками и ногами, детально воспроизводит черты лица и прическу, модные в Древнем Риме. У неё был сундучок с приданым: одежда, украшения, гребни и зеркальце. Римские девочки получали таких кукол в подарок на праздник Сатурна и берегли до свадьбы. Во время бракосочетания куклу подносили к алтарю Венеры, богини любви. Если девочка умирала до свадьбы, кукла оставалась с ней навечно [17].

Древнейшие китайские куклы были нефритовыми, в X–XII вв. кукол создавали из фарфора, и с XIV–XVII вв. — из слоновой кости (рисунок А. 4) .

С древнейших времен в Японии создавали кукол-кокэси — деревянные фигурки без рук и ног, расписанные растительными и цветочными орнаментами. По внешнему виду эти куклы были похожи на русских матрешек. Первоначально они участвовали в разных обрядах, их использовали в качестве поминальных кукол, но со временем они стали обычными игрушками для детей. (рисунок А. 5)

В средние века в Европе проходили театрализованные представления, для которых использовали кукол. В XVI в. Католики принялись

визуализировать Святое Писание, а в 1672 г. создали первую художественную куклу из папье-маше. Для выступлений использовали разнообразных кукол: больших, механических, которыми управляли кукловоды с помощью нитей сверху или тростей снизу, а также перчаточных кукол (рисунок А. 6) [58].

В Англии изготавливали кукол из сосны. Мастер Вильям Хиггс, вытачивал кукол на токарном станке, далее их раскрашивали, одевали. К телам кукол крепились подвижные руки и ноги, лицо расписывалось масляными красками. Прически выполнялись из натуральных волос и крепились к шапочке из ткани, которая присоединялась к голове с помощью гвоздей (рисунок А. 7) [41].

В начале XIX столетия в Англии мастера коллекционной куклы создавали прекрасные образцы коллекционных кукол из воска, а германские авторы – творили прекрасные создания из резного дерева, часть немецких мастеров открыла и развила потенциал папье-маше как материала для моделирования и создания кукол. (рисунок А. 8)

Папье-маше, строго говоря, не был новым материалом для коллекционных кукол. Во Франции он использовался в этих целях ещё в XVI, а в Германии - в XVII веках. Однако, лишь после изобретения во Франции в 1815 году специальных металлических литевых форм для работы с папье-маше, этот материал становится массовым в процессе производства головок для кукол.

Германские мастера коллекционной куклы экспериментировали со множеством различных составов для производства папье-маше, так же, как с составами для нанесения покрытий на головы кукол. В конце XVII века, в Мюнхене, широкое распространение получила технология воскового покрытия, придававшего головкам и лицам кукол более изящный и натуральный вид.

К середине девятнадцатого столетия куклы из папье-маше были на пике своей популярности. Это были куклы небольшого веса и невысокой стоимости, а лучшие из них успешно конкурировали со своими восковыми и фарфоровыми «сестрами» по красоте и изяществу.

Со второй половины XVI века французы решили использовать кукол для демонстрации модных туалетов – куклы Пандора. Вместе с куклами прилагался гардероб, большое количество аксессуаров. (рисунок А. 9)

В начале XIX века во Франции, при изготовлении кукол, начинают использовать «бисквит». Это мягкий неглазурованный фарфор с белой, слегка шероховатой поверхностью. Обожженный «бисквит», имеющий текстуру, похожую на человеческую кожу, стал популярнее тонкого китайского фарфора. К середине XIX века Германия, Франция и Дания наладили выпуск кукол с головами из «бисквита». (рисунок А. 10)

После Второй мировой войны, кукольный мир претерпевает значительные изменения. Начался процесс изготовления кукол из нового материала — пластмасса. Этот материал прочнее, долговечнее, экономичнее, чем фарфоровый «бисквит», дерево, композит или папье-маше. В 1950–1960 годах стали изготавливать кукол из каучука, резины и винила. В 1959г. появилась Barbie, самая известная и самая продаваемая кукла в мире. (рисунок А. 11)

Barbie — берет свое начало в немецкой кукле BildLilli - популярная среди детей. Американка Рут Хэндлер наткнулась на куклу в витрине магазина игрушек во время отпуска в Швейцарских Альпах в 1950-х годах. Хэндлер стала соучредителем компании Mattel и создала куклу на основе BildLilli, изменив некоторые черты.

Хэндлер стремилась показать девочкам, что они могут быть кем угодно. Она заметила, что фигурки сына позволяли ему играть в разные профессии, от врача до пожарного, в то время как куклы дочери в виде младенцев и маленьких детей навязывали только одно будущее — материнство. Послание Барби было «протофеминистским» с самого начала: она задумывалась как символ независимых женщин, как источник вдохновения для маленьких девочек. Кена в пару к ней представили только в 1961 году. А уже в 1962 году Барби получила свой первый Дом мечты — более чем за 10 лет до того, как большинство одиноких женщин в США смогли владеть собственным домом, не

говоря уже о счете в банке. Первые темнокожие и латиноамериканские Барби появились в 1980 году.

С 1986 года компания American Girl начала производить кукол, противоположных Барби. Каждый из персонажей их коллекции представлял разные исторические периоды, рассказывал свою историю и шел в комплекте с исторически точными аксессуарами. (рисунок А. 12)

В 2001 году на рынке появились куклы Bratz. Их придумал бывший дизайнер Mattel Картер Брайант, который продал свою идею MGA Entertainment. Куклы Bratz выглядели не как младенцы или взрослые женщины, а так, как хотели бы выглядеть подростки. Компания транслировала принципиально новую мысль: жизнь не где-то там, во взрослом возрасте, когда ты обзаведешься домом, кухонным гарнитуром, младенцем и профессией, а уже сейчас. (рисунок А. 13)

В конце XX века произошло быстрое развитие кукольной индустрии, что привело к наполнению магазинов одинаковой, безликой продукцией. В это же время появился спрос на коллекционные куклы, которые изготавливались небольшими партиями. Это привело к развитию нового жанра искусства — авторская художественная или салонная кукла. Первые салонные куклы появились в эпоху Возрождения. Салонные, авторские куклы — это уникальные, художественные работы, которые использовались для украшения интерьера, а также подчеркивали статус их владельца. Они были призваны воспитывать хороший эстетический вкус и учить бережливости. Это первые интерьерные куклы [62].

В России начала XX века стали популярны фарфоровые куклы. Также немалым спросом пользовались предметы, создающие их быт. Нарядная одежда и обувь, которые трудно отличить по качеству от настоящих, модная мебель, тонкая фарфоровая посуда, нередко являвшаяся продукцией Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге, помогали создавать утонченный и изысканный мир кукол. (рисунок А. 14)

К сожалению, Октябрьский переворот 1917 года разрушил и сказочный

мир фарфоровых принцесс. С этого времени куклы стали массовой фабричной продукцией, лишенной красоты и индивидуального характера.

Сегодня куклы могут быть самыми разными, от принцесс до монстров, от политиков до дайверов, с разным цветом кожи, фигурами, прическами — как и дети, которые в них играют. Это стремление к разнообразию и инклюзивности, поддерживаемое производителями, является частью глобального тренда на переосмысление ценностей, транслируемых игрушками.

На протяжении своей многовековой истории кукла претерпела значительную эволюцию. Исторические события, развитие технологий и новые художественные идеи влияли на материалы, техники изготовления, внешний вид и окружение куклы, делая ее отражением эпохи.

В современном обществе заметно усилился интерес к народному и декоративно-прикладному искусству, наблюдается тенденция к его возрождению и интеграции в повседневную жизнь. Это возрождение проявляется комплексно, стремясь не просто к воспроизведению форм, но и к восстановлению подлинного духа народного творчества, его глубинных смыслов и ценностей. Трудно найти что-то более родное и понятное, чем культура собственного народа. Культура народа является фундаментом, на котором строится личность человека, определяя его ценности, убеждения и мировоззрение. Она передаётся из поколения в поколение, обогащаясь и видоизменяясь, но сохраняя при этом свою уникальность и самобытность. Именно так формируется культурная идентичность, ощущение принадлежности и неразрывная связь с историческим наследием предков.

1.2. Традиции и технологии изготовления кукол

Кукла — это не просто игрушка, игры с ними важнее, чем может

показаться. Разыгрывая сюжеты из жизни кукол, каждый ребенок выражает свои опыт и знания и через игру осваивает мир эмоций. На куклу можно сердиться, о ней можно заботиться, ее можно воспитывать, можно ей сочувствовать. Тем самым, тренировать все чувства, которые вне игры порой сложно выразить [7].

Технологии изготовления кукол чрезвычайно разнообразны и зависят от типа куклы, материалов, используемых инструментов и, конечно же, от фантазии и мастерства кукольника.

Славянские самодельные куклы-обереги всегда играли значимую роль в жизни людей на Руси. Помимо их основного предназначения — охранять и оберегать, с куклами играли дети, ими украшали убранство дома. Наши предки были уверены в том, что куклы-обереги имеют влияние на жизнь, здоровье, судьбу и благополучие людей. Поэтому куклы изготавливались как символы обряда или хранительницы домашнего очага, их часто преподносили и в качестве подарков. Делались такие куколки из различных материалов, например, из ткани, кожи, глины или соломы.

Обереговых кукол хранили в специально отведённом для них месте: ставили в красный угол, прятали в сундук, хранили с приданным невесты. Куколки охраняли своих хозяев от невзгод, болезней, тёмных сил.

Когда дети подрастали, то на примере кукол они получали знания об окружающем мире, учились рукоделью, осознавали своё предназначение в мире. В народе примечали: если дети много и увлечённо играют в куклы — будет в семье достаток.

Тряпичная кукла. Традиционно куколок делали женщины. При их изготовлении не допускалось использование колющих и режущих предметов, поэтому тряпочки и нитки для изготовления куколок не резались, а рвались. Обязательное правило: кукла делается начисто, за один раз, с непременно пожеланием добра и любви тому человеку, кому она предназначена. Для отмеривания нужного количества материала и для определения размеров куклы служат естественные «мерки»: размер ладони, пальцев, локтя. Считалось, что в

куколку вкладывалась частица души. Поэтому их нельзя было выбрасывать. В некоторых обрядах использовались специальные куклы, которые потом сжигались, закапывались или опускались в реку (четыре очистительные стихии: огонь, вода, воздух (дым), земля). (рисунок Б. 1)

В способе изготовления куклы славянами была заложена схема мироустройства. Перетягиванием в поясе и шее кукла делится на три части – три мира: небесный, земной и мир предков (Правь, Явь, Навь). А крестовидный образ символизирует четыре стороны света. В результате мы получаем сильнейшее магическое число мироздания – семь. Это очень мощная символика, что давало возможность кукле быть сильнейшим оберегом как отдельного человека, так и семьи в целом.

Куклы из папье-маше. Папье-маше – это масса, состоящая из переработанных бумажных материалов, смешанных с клейстером, или клеем ПВА. Название с французского переводится «жёваная бумага». В начале XIX столетия начал использоваться как материала для моделирования и создания кукол. (рисунок Б. 2)

Куклы из папье-маше имеют долгую историю и пользуются популярностью благодаря своей лёгкости, доступности материалов и простоте изготовления. Эти куклы используются как в декоративных целях, так и в театральных постановках.

Основные материалы: Газета - традиционно используются для создания папье-маше благодаря своей доступности и лёгкости; Клей - может быть, как ПВА, так и приготовленным самостоятельно из муки и воды.

Начиная, примерно, с 70-х годов XIX столетия, популярность кукол из папье-маше идет на убыль, уступая место популярности кукол из фарфора.

Фарфоровые куклы. Преимущественно кукол создавали из бисквитного, т.е. неглазу-рованного фарфора, вернее, из него была сделана лишь голова куклы, именно она являлась основной и самой дорогой частью в производстве. Голова куклы могла быть:

- открытой формы: отверстие в верху черепа, через которое монтировались элементы лица; оно закрывалось пробковой или картонной крышкой (пейт), на которую крепился парик;

- формы: полностью из фарфора, с формованными волосами или площадкой для приклеивания парика. В таком случае элементы лица монтировали через шейное отверстие. (рисунок Б. 3)

Элементы кукольной головы:

1. Парик: у большинства кукол из мохера, также встречаются парики из человеческих волос [72].

2. Брови: расписанные или из мохера (встречаются намного реже).

3. Глаза: спящие (имеют возможность открываться и закрываться при изменении положения куклы) и стационарные (неподвижные), а также расписанные.

4. Рот: открытый, мог быть дополнен зубками; закрытый рот с сомкнутыми губами.

5. Уши: у многих кукол известных французских и немецких производителей мочки ушей были проколоты и предполагали использование сережек.

Фарфоровая голова куклы также является носителем информации - на затылочной части головы размещалось клеймо фабрики-производителя.

Тела кукол с фарфоровыми головами также имели разнообразие: деревянное тело, тряпичное, кожаное тело из кожи ягненка, композитное (состав: гипс, бумажная пыль, клей). С ним кукла получила «шарнирное тело», т.е. ее конечности могли сгибаться.

Части тела куклы также иногда производились из фарфора, особенно руки, как правило до локтя. Такой тип рук использовали преимущественно с кожными или тряпичными телами. У некоторых кукол встречаются и ноги из фарфора, также в сочетании с кожным или текстильным телом. Данные куклы были очень популярны на протяжении всего XIX века[29].

Деревянная кукла. В северных регионах России вплоть до 19 века сохранялся древнерусский уклад жизни и ранние способы обработки дерева. Там бытовали наиболее древние деревянные игрушки - панки. Слово "панк" происходит от слова "панг", означающее ствол, корень. (рисунок Б. 4)

Эти игрушки делались из цельного куска дерева. Предположительно, они являлись потомками деревянных богов, которые в Древней Руси были в каждом доме.

Одна из особенностей панков - схематичность их форм. Они предназначались для маленьких детей. Глядя на такую игрушку, малыш фантазировал. Например, изображение лошадки в один день виделось ему богатырским конём, в другой - простой крестьянской лошадкой [27].

Девочки кукол-панков наряжали в одежду с элементами народных костюмов.

Древние куклы-панки выполняли также роль оберегов. В таких случаях черты лица им не вырезались или только слегка намечались, чтобы злые духи не смогли в них вселиться.

Куклы из полимерной глины (пластики). Полимерная глина — это материал, который при нагревании в духовке становится твердым. Существует множество марок и видов глины, различающихся по текстуре и цвету. (рисунок Б. 5)

Полимерная глина позволяет создавать реалистичные и детализированные фигурки, что стало ключевым фактором ее популярности среди кукольных мастеров. Многие художники начали создавать уникальные и коллекционные куклы, используя полимерную глину для лепки лиц, рук и ног, а также различных аксессуаров и деталей [40].

Этапы создания куклы из полимерной глины:

Основой любой куклы является каркас. Он может быть изготовлен из проволоки или алюминиевой фольги. Далее изготавливаются отдельные части куклы, такие как голова, туловища, руки и ноги. После того, как кукольная

основа готова, её просушивают в духовке при температуре примерно 100–130 градусов, остужают, а затем с помощью наждака шлифуют.

После обжига лицо куклы разрисовывается акриловыми красками, а к голове с помощью клея крепятся волосы

Финальным аккордом является одежда, которую можно купить в магазине или сшить своими руками.

Это лишь основные технологии. Комбинирование различных техник и материалов позволяет создавать уникальные и оригинальные куклы, отражающие индивидуальность мастера.

Куклы вызывают интерес к себе среди коллекционеров и ценителей красивых произведений на протяжении уже многих лет. Текстильные, вязаные, глиняные и другие куколки изготавливаются мастерами по индивидуальным заказам. Уникальные эскизы рисуются в соответствии с тематикой дизайна помещения, в котором будут располагаться или с учетом области применения. Детали кукол продумываются каждым мастером до мелочей, эскизы выполняются в единственном экземпляре по оригинальной задумке автора.

Современные куклы также можно подразделить на следующие категории:

1. Амигуруми. (рисунок Б. 6)

Традиционное японское искусство вязания, в котором создают миниатюрные игрушки в виде зверей, птиц и других персонажей из мультфильмов, комиксов и книг.

Главное отличие амигуруми — миниатюрность. Некоторым мастерам удаётся создавать игрушки размером всего 1 см, но чаще всего их габариты немного больше. Традиционными считаются амигуруми высотой около 7 см.

2. Чердачная кукла. (рисунок Б. 7)

Чердачные куклы – это особый класс игрушек, для которых не существует строгих выкроек. Для их шитья каждый автор сам придумывает выкройку, основываясь исключительно на собственных предпочтениях. В качестве материалов используются лен и хлопок. Готовую куклу всегда искусственно состаривают, чтобы было похоже, будто она находилась на

чердаке дома долгие годы. Для этого тело куклы грунтуют кофейно-водно-клеевой смесью и запекают в духовке. Кофейный аромат остается с игрушкой на долгое время, чем привлекает поклонников всего мира.

3. Кукла Большеножка. (рисунок Б. 8)

Большеножки создаются таким образом, что могут стоять на своих ножках, не имея твердого каркаса внутри себя. Достичь этого эффекта получается благодаря двум вещам: особой форме стопы и очень плотной набивке. Для того чтобы Большеножка не упала, мастера используют стандартную выкройку, поэтому уникальность куклы ограничивается ее внешним оформлением, а именно, прической, одеждой и аксессуарами. Лица Большеножек похожи между собой: все они имеют маленькие глазки и небольшой ротик, на некоторых куклах рот вовсе отсутствует.

4. Кукла Тильда. (рисунок Б. 9)

Данную куклу придумала несколько лет назад дизайнер из Норвегии Тони Финнангер. Этих куколок отличают длинные ноги и румяные щеки. Среди авторских тильд можно встретить представителей всех профессий, разнообразных персонажей, животных. Шьются они по эскизам своей создательницы, а потому, как и большеножки, отличаются только внешним дизайном.

5. Кукла из фетра. (рисунок Б. 10)

Из фетра мастера шьют игровые куклы. Особенностью фетровой куклы является то, что шьется она вручную, поэтому стежки должны быть маленькими, аккуратными и максимально одинаковыми. Работа проводится частями, отдельные детали пришиваются друг другу в самом конце. Что касается разнообразия фетровых кукол, то оно абсолютно ничем не ограничено. Интересно то, что верхнюю одежду можно сшить отдельно и наряжать куколку по мере игры.

В конце XX века наблюдается необыкновенная популярность куклы. Куклы, которые находились ранее, в основном, в театре, в музее, в доме, теперь используются в художественных выставках, на телевидении,

применяются при оформлении интерьера. Куклы также стали предметом, определяющим материальное состояние человека и, в определенной степени, его социальный статус.

Куклы сопровождают человечество с первых веков его существования. Еще на заре цивилизации кукол разделяли по тем функциям, которые они выполняли, для чего они создавались: игрушкой, ритуальным предметом, а также для представлений в театре. У куклы очень богатая история развития. В настоящее время она превратилась в предмет искусства.

1.3. Свадебные обряды народов Поволжья и их особенности при создании женского костюма

Поволжье – уникальный регион России, где на протяжении веков мирно сосуществуют различные народы со своими богатыми культурными традициями. Особое место в этой культуре занимают семейные обряды, и в первую очередь, свадебные.

Свадебные обряды народов Поволжья, таких как русские, татары, мордва, чувашы, марийцы и удмурты, имеют глубокие корни, уходящие в языческие времена. С принятием христианства и ислама они претерпели определенные изменения, но сохранили свою самобытность и уникальность. Разнообразие этих обрядов обусловлено географическими, историческими и культурными особенностями каждого народа

Свадьба, как самый важный обряд у всех народов, включала в себя сватовство, сговор, девичник и только после шла сама свадьба. Время свадеб у разных народов наступало не одновременно. Например, русские играли свадьбу осенью, когда заканчивались работы в поле и было много продуктов. Чувашы играли свадьбы в июне, после сева.

Во время сговора обсуждались время и место свадьбы, а также размер приданного невесты.

Приданое – это определенные ценности или имущество, которое выделяется родителями невесты для ее замужества.

Давая хорошее приданое за свою дочь, родители таким образом привлекали знатных мужей, а также заботились, чтобы их чада были обеспечены всем необходимым, когда придет время, переехать в другой дом. Кроме того, приданое считалось некой «платой» мужчине за то, что он обязуется удерживать свою жену в обеспеченности и достатке, ведь бывшие времена молодожены сразу после свадьбы переезжали в дом семьи мужа.

Один из самых многочисленных этносов в Поволжской области – русский народ.

Девичий русский костюм, несмотря на локальные различия между отдельными губерниями и уездами, обладал рядом общих черт, определявших его принадлежность к русскому народному костюму и отражавших специфику региона.

Основу костюма составляла рубаха - длинная, до колен или ниже, обычно белая из домотканого холста. Рукава длинные, часто с расширением у запястья. Ворот, подол и рукава украшались вышивкой. Сарафан надевался поверх рубахи. Форма и покрой сарафана могли варьироваться (косоклинный, прямой, распашной), но он всегда был длинным, закрывая ноги. Пояс был так же обязательным элементом костюма, носился поверх рубахи и сарафана. Тканый или плетеный, мог быть украшен вышивкой, бисером, кистями [57].

В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы. Девушки могли не прятать волосы. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, а девичьего – в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, «сборки», разнообразные повязки и венцы. Замужняя женщина обычно закрывала волосы повойником из тонкой или шелковой сетки, полностью закрывающий волосы. Этот обряд

символизировал переход в новый статус и принятие новых обязанностей [57].

Свадебный девичий костюм отличался обилием украшений: серьги, бусы, ожерелья, браслеты. Считалось, что чем больше украшений, тем богаче и счастливее будет жизнь молодой семьи. Серебряные монеты часто использовались в качестве украшений, символизируя богатство и процветание.

В зависимости от региона и близости к другим народам Поволжья, русский девичий костюм мог приобретать элементы татарской, мордовской, чувашской или марийской одежды. Так в разных губерниях Поволжья сарафаны шились по-разному: где-то более широкие и длинные, где-то более узкие и короткие.

Так в Северных районах Поволжья (Вологодская, Костромская губернии): Преобладали косоклинные сарафаны, богатая вышивка, обилие серебряных украшений. В Центральных районах (Нижегородская, Владимирская губернии): Распространены прямые сарафаны, более сдержанная цветовая гамма, геометрические орнаменты. Южные же районы (Саратовская, Симбирская губернии): Преобладали распашные сарафаны (саяны), яркие цвета, влияние восточных мотивов.

В русских семьях собирать приданое начинали с самого рождения девочки. Как правило, этим делом занималась мать, а после взросления ей помогала и сама дочь. Объем приданого впоследствии становился основным критерием подбора будущей жены: чем его больше, тем более выгодно смотрится девушка, и тем больше существует претендентов в мужья.

Девушки из бедных семей не имели приданого, и носили название бесприданницы, от чего шансов выйти замуж, у них было совсем мало. О приданом невесты говорили, не скрывая правды, а иногда и выставляли напоказ, с целью привлечения потенциально жениха.

В состав приданого более бедных семей входили предметы домашнего обихода: белье, постельные принадлежности, одежда, кухонная утварь и пр. Более знатные семьи дополняли все вышеперечисленное определенной суммой денег или драгоценными материалами. Приданое невесты помещалось

в огромный сундук, которых хранился до дня свадьбы, когда родители невесты приносили или привозили ценный товар к двери дома будущего мужа, садились на него, и настоятельно требовали выкуп.

Следом по численности народ в Поволжской области –мордва. Мордва — финно-угорский народ, который делится на два субэтноса — мокшане (мокша) и эрзяне (эрзя). Девичий мордовский костюм отличался яркой самобытностью и представлял собой сложный комплекс одежды и украшений, имеющий глубокое символическое значение.

Мордовский национальный костюм берет истоки в далекой древности. Долгие годы народ вкладывал в его создание частичку своей культуры и бытности. Если повседневная одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры [66].

Наиболее полные коллекции одежды эрзи и мокши Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Уфимской губерний были скомплектованы мордовским ученым-просветителем М. Е. Евсевьевым [66].

Основная часть женского костюма, как у эрзи, так и у мокши, – рубаха «панар» туникообразного покроя без воротника. Эрзянский «панар» шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Рубахи мокшанок имели отличие в покрое и отделке. Перегнутая пополам по поперечной нити точь холста была основой стана рубахи, к которой по бокам пришивались полотнища покороче. Такой покрой образовывал у плеча квадратную пройму для рукавов.

В эрзянском костюме ансамбль набедренных украшений был чрезвычайно самобытным. В 13–14 лет, а в ряде мест и раньше, эрзянские девочки начинали носить набедренник «пулай». В костюме это был своего рода символ зрелости, совершеннолетия[66].

Непременный атрибут традиционного женского костюма – передник,

дополняемый в ряде мест нагрудником. Для костюма мокшанок были характерны закрытые передники с рукавами, называемые «запон».

Богат и разнообразен набор нагрудных украшений мордовских женщин. Обилие декоративных материалов – бисера, бус, стекляруса, цепочек, раковин-каури, жетонов, монет, бубенцов, колокольчиков – использовалось на изготовление воротников, нагрудников, ожерелий, гайтанов, чресплечных украшений. Ворот рубах скреплялся застежкой (сюлгам) в виде овального обруча с подвижной иглой у эрзян и кольца на трапециевидной пряжке у мокшан.

Обувью служили лапти так называемого мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор.

Главной составляющей приданого мордовской невесты была одежда, которая в данном случае выступала показателем экономического и социального статуса девушки. Каждая невеста должна была иметь полный ее комплект, который бы хватил на продолжительный срок жизни в семье мужа. Готовить приданое начинали лет с 12-ти. В основном девушки занимались этим в осенне-зимний период или по праздникам. Родственники-мужчины снабжали невесту лаптями. Они посылали их ей в подарок со своими женами, когда те приходили навестить свою родственницу перед свадьбой. Лапти кали на дно сундука с приданым, первыми обычно укладывались лапти, сплетенные отцом или старшим братом. На венчание же невеста обувала лапти, присланные женихом.

Невеста щедро одаривала родных и подруг, благодаря за помощь в подготовке к свадьбе. Она также почитала усопших родственников, вешая полотенце на икону, которой ее благословляли родители. Многочисленные подарки предназначались родне жениха и участникам свадебного поезда. Будущим свекру и свекрови дарили рубахи, а жениху – платок или рубашку для свадьбы.

Взаимные дары между новыми родичами происходили и в другие

моменты свадебной церемонии. Этим закреплялось установление союза между двумя группами родственных семей. По подаркам невесты также судили об ее мастерстве - умении прясть, ткать, вышивать.

Следующим по численности народ в Поволжской области – татарский народ. Тюркский народ, являющийся крупнейшим национальным меньшинством.

Татарский народный костюм — это уникальное сочетание традиций, стилей и художественных элементов, отражающее многовековую историю татарского народа. В Поволжье, где проживает значительное количество татар, народный костюм играет важную роль в сохранении культурной идентичности.

Татарский костюм формировался под влиянием различных факторов: климатических условий, местных традиций и взаимодействия с другими культурами. В Поволжье, где татарское население сосредоточено в основном в Татарстане и соседних регионах, костюм вобрал в себя элементы, характерные для народов, живущих рядом, в том числе русских и мордвы.

Татарский народный костюм — это не просто предмет одежды; он является частью культурного наследия и отражает традиции, обычаи и ценности татарского народа. В нём заложена символика, история и художественные традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Женский костюм состоял из платья «кулмяк» — основной элемент костюма, длинное, закрытое, часто с оборками и рукавами до запястий. Могло быть разных фасонов, но всегда отличалось скромностью и элегантностью; шаровар «ыштан» — широкие штаны, надеваемые под платье, часто из шелка или атласа; камзола «кэмзул» — короткий безрукавный жилет, надеваемый поверх платья, часто из бархата или шелка и украшенный вышивкой или аппликацией [50].

До свадьбы девушки носили небольшие кэлфэки, украшенные вышивкой, бисером, жемчугом. Форма и украшение кэлфэка могли указывать на девичий статус. Во время свадебного обряда невеста часто покрывала

голову платком «яулык», как символ скромности и перехода в новый статус. После свадьбы замужние женщины носили более закрытые головные уборы, полностью скрывающие волосы.

Свадебный наряд отличался обилием украшений: серьги, браслеты, ожерелья, кольца, нагрудные украшения. Так же стоит выделить специальное нагрудное украшение «изю» с монетами, служившее оберегом и символом богатства [50].

Как и в любом свадебном обряде, обязательной частью было приданное невесты. Приданное было в сундуке, в котором девушка хранила свои вещи, украшения, памятные ей предметы. При переезде в дом мужа молодая жена обязательно выставляла сундук для всеобщего обозрения. В нём может быть: одежда, постельное бельё и другие вещи, которые могут пригодиться в хозяйстве. Приданное собирается с подросткового возраста невесты.

На сегодняшний день приданое татарки-невесты представлено в основном предметами текстиля (постельное, столовое белье, предметы интерьера дома).

Это «бирнэ» — имущество, выделяемое девушке ее родителями или родственниками при вступлении в брак, состоящее из личных вещей невесты и необходимых предметов домашнего обихода.

Значительную часть приданого составляли предметы рукоделия невесты, которые в основном предназначались для подарков. По обычаю, после первой брачной ночи невеста дарила жениху штаны из пестряди (кияү штаны), вышитую рубаху (кияүкүлмәге), расшитые наголенники (аякчолгавы), тюбетейку, кiset, носовые платки.

Родственников жениха новобрачная одаривала ткаными и вышитыми полотенцами, молитвенными ковриками (намазлык), пожилых женщин — нагрудниками (күкрәкчә), головными повязками (тастар).

На заключительном этапе свадьбы, когда молодая въезжала в дом мужа, рукоделиями из сундука с ее приданым украшали жилище (обряд «өйкиендерү»).

Выводы по первой главе

В первой главе рассматривается история создания и развития кукол, их виды и техники исполнения. Так же были разобраны свадебные обряды народов Поволжья.

Первый параграф затрагивает историю создания и развития кукол.

История куклы насчитывает тысячелетия, и её изучение позволяет увидеть отражение эпохи, поскольку она всегда играла важную роль в развитии детей и являлась неотъемлемой частью культуры каждого народа. На протяжении веков кукла менялась, отражая социальное, духовное и техническое развитие общества, трансформируясь не только в плане материалов и техник изготовления, но и в своем назначении: от ритуального предмета и оберега до игрушки, объекта коллекционирования и инструмента психотерапии.

Культура народа является фундаментом, на котором строится личность человека, определяя его ценности, убеждения и мировоззрение. Возрождение народного искусства способствует укреплению национальной идентичности, развитию творческого потенциала и формированию гармоничной культурной среды. В результате, традиционные элементы находят свое отражение в современных дизайне, моде, изготовлении кукол и других сферах жизни, обогащая их и придавая уникальный колорит.

Второй параграф посвящен разнообразным видам куклы и техники их исполнения. Технологии изготовления кукол чрезвычайно разнообразны и зависят от типа куклы, материалов, используемых инструментов и, конечно же, от фантазии и мастерства кукольника. Были лишь затронуты основные технологии. Комбинирование различных техник и материалов позволяет создавать уникальные и оригинальные куклы, отражающие индивидуальность мастера.

Так же можно отметить такие варианты кукол: кукла как игрушка,

сувенир, оберег, талисман, как фигура в театральном представлении. Куклы, сделанные своими руками — это и игрушки для детей, и превосходный подарок, и неповторимое украшение любого интерьера, и предмет коллекции.

В третьем параграфе была затронута история и значение девичьего народного костюма Поволжья и то как на них влияли свадебные обычаи. Было рассмотрено три народности, которые легли в основу создания серии кукол — русский, татарский и мордовский народ.

Женский свадебный костюм народов Поволжья — это уникальный памятник культуры, отражающий богатство и разнообразие свадебных традиций региона. Изучение этого костюма позволяет не только познакомиться с историей и культурой народов Поволжья, но и понять, как свадебные обряды формировали мировоззрение людей и определяли их место в обществе. Сохранение и популяризация традиционного костюма — важная задача, способствующая укреплению культурной идентичности и преемственности поколений.

Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора темы, сбор теоретического материала

Выбор темы выпускной квалификационной работы обусловлен несколькими факторами. В первую очередь он отражает высокий интерес к кукольному искусству. Куклы — одна из самых популярных детских игрушек. Они появились еще в Древнем Египте, были усовершенствованы в античной Греции, стали произведением искусства в средневековой Европе и постепенно улучшаясь дошли до наших дней в том многообразии, которое мы знаем. Кукла неизменно напоминает нам о детстве. Правда, сегодня она уже рассматривается не только как атрибут детской игры, но и предмет современного искусства, коллекционирования.

Создание кукол — это тяжелый и кропотливый процесс, который требует больших затрат времени и ресурсов. Изначально кукол создавали не для игры, а как ритуальный символ, в их изготовление вкладывался особый и глубокий смысл. Сейчас же производство кукол имеет больше декоративный характер, но каждый мастер вкладывает в них свою историю и идею. Но остается неизменным, что во все времена создание куклы считалось искусством — мастера-кукольники издавна ценились в обществе, а коллекционеры были готовы отдать многое за то, чтобы приобрести понравившуюся куклу и пополнить свою коллекцию.

Постепенно такой тонкий процесс создания кукол потерял свою уникальность. Если раньше кукол можно было купить только у мастеров, то с XIX века стали появляться фабрики, где производство поставили на конвейер. Хотя куклы и стали доступнее, но они потеряли свою уникальность и теперь вместо одной неповторимой куклы в мире могло существовать сотни, а то и тысячи таких же.

Но помимо серийного производства существовали и продолжают существовать те мастера, которые создают уникальных кукол. Даже если мастер захочет повторить ранее созданный образ, то он все равно будет отличаться, что и делает каждую куклу неповторимой [22].

Самостоятельное изучение того, как меняется куклоделие со временем, как проявляется ее индивидуальность, характер и технологические особенности в работе данного жанра вызвало желание создавать собственных кукол.

Следующим фактором, повлиявшим на выбор тематики, было личное тяготение к изготовлению кукол. Это возможность создать то, что и начально родилось в мыслях, а после переросло в реальность путем долгой и кропотливой работы. Изготовление кукол – свобода творчества, ведь из обычных материалов, порой незамысловатых и неприметных на вид, может получиться неповторимое произведение, в которой останется частица души автора.

Свобода творчества, изучение нового и поддержка руководителя - стали идеальными условиями для работы над серией кукол и благополучного ее завершения.

Обращение к народам Поволжья было обусловлено интересом к истории разных культур. Россия – это многонациональная страна и только в Поволжской области проживает более 100 различных этносов, которые имеют свои отличительные культурные особенности, фольклор, костюмы и традиции.

Выбор данной темы способствовало равнодушие к быту и жизни разных народов, их традициями, смыслам, которые вдохновили на создание серии работ и позволили ближе познакомиться с особенностями их образов.

В результате было принято решение выбрать темой выпускной квалификационной работы серию кукол «Образы народов Поволжья». Для передачи образа было решено использовать девичий образ народов Поволжья, таких как русский народ, эрзяне (субэтнос мордвы) и татары-мишари. Девичий костюм в любом народе – это не просто одежда, а важный элемент культуры, отражающий мировоззрение, традиции и историю народа. Он несёт в себе

информацию о возрасте, статусе, происхождении и религиозных верованиях девушки. По костюму можно было определить, из какой деревни девушка, из какой семьи и готова ли она к замужеству. Можно сказать, что костюм – это средство, с помощью которого можно познать тот или иной народ, его образ жизни, быт, культуру. Выразительность народного костюма создают силуэт, форму, пропорции, материал, цвет, отделка, а также многие дополнения. Практически во весь костюм можно найти все перечисленные компоненты, но в зависимости от образного решения один из них определяет основу выразительности костюма [22].

Сложно в точности повторить народный костюм в кукольной миниатюре. В кукольном костюме сложно использовать многослойность тканей и пышность одежды, характерную для некоторых народов, или точную отделку ручным кружевом и вышивкой. Также при проектировании необходимо учитывать свойства современных тканей. Поэтому при проектировании костюма необходимо использовать прием стилизации как всего костюма, так и отдельных частей, упрощение кроя одежды, использование машинного кружева, различной тесьмы, искусственных бусин и бисера. Особое внимание при проектировании необходимо обратить на используемые прототипы и максимально возможно повторить (или переосмыслить) образы из доступных материалов.

Работа по изготовлению кукол в традиционных костюмах позволит узнать культурные традиции, сформировать свой культурный и эстетический опыт, воспитать ценностные ориентиры в области искусства.

В процессе были также изучены источники с информацией об истории, видах, особенностях кукол, их развитии; об истории костюмов народов Поволжья.

Для воплощения творческих работ были использованы следующие инструменты: самозатвердевающая масса для лепки «Ладолл», проволока, плоскогубцы, пастель, акрил, лак, вискоза, ткань, кружево, стеки, подставки, бисер, бусины, стразы, клей. Также использовался универсальный простой

карандаш, ластик, бумага, акварель, гуашь, гелиевая ручка при выполнении композиционных поисков.

В результате практическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию кукол на тему «Образы народов Поволжья», показывающих девичий образ русского народа, эрзян (субэтнос мордвы) и татаров-мишари, выполненных в комбинированной технике, используя технику грунтованный текстиль.

2.2 Последовательность выполнения серии кукол

При изготовлении серии кукол «Образы народов Поволжья» было выполнено множество эскизов. Было важно воссоздать народный костюм так, как его могла бы носить девушка в начале XXвека, только в уменьшенном масштабе. Перед началом поисков, была изучена научная и художественная литература на тему особенностей народной одежды. Так работа происходила над изучением русского народного костюма, проанализированы были труды мордовской этнографической экспедиции, а также углубление в быт и традиции татарского народа. Была изучена база народного костюма – что составляет основу и что было важным для того или иного народа. Так для отображение русского девичьего костюма в основу был взят красный сарафан и белая рубаха, которые при первом взгляде сразу говорят о том по чьему образу сделана кукла. Для отображения мордовского девичьего костюма, а именно субэтноса эрзя, главным элементом стало набедренное украшение – пулай и головной убор - паця коня, являющиеся отличительными чертами этого народа. Основным элементом татарского девичьего костюма стал накосник–тезмэ и фартук, вышитый техникой тамбура. Все это использовалось для создания более глубокого образа

После поиска и изучения основ народного костюма, исправления и доработки деталей, совместно с руководителем были утверждены окончательные эскизы, по которым началась дальнейшая работа. Было выполнено множество эскизов, которые показывали куклы с разных сторон, что помогло учитывать любые мелочи при исполнении работы. Далее были изготовлены головы для куклы и руки из самозатвердевающей массы, с применением внутреннего каркаса. Далее детали были затонированы и расписаны акриловыми красками, покрыты матовым лаком. Следующим этапом было изготовление каркаса для кукол. Для этого были использованы: проволока, синтепон, синтепух и ткань для создания объёма телу. После этого были созданы выкройки костюмов, были раскроены и пошиты платья, рубашки, фартуки и т.д. Вместе с этим велась работа по подбору аксессуаров, фурнитуры для оформления, украшения. Детали расшивались бисером, кружевами, бусинами и была выполнена вышивка. После примерок, утверждения руководителя, кукла одевалась в костюм и собиралась.

Также были выполнены головные уборы, расшитые бисером, бусинами.

Также для кукол были выполнены специальные подставки, которые можно снять для удобства их дальнейшей транспортировки. Подставки были выполнены из дерева – строганные доски (хвоя), оформленные деревянным уголком, загрунтованы и пролачены.

В результате изучения литературы по теме, выполнения эскизов, поиска материалов, аксессуаров, фурнитуры, изготовлении кукол, подбора завершающего оформления работы, была достигнута гармония в создании серии кукол в образах народов Поволжья.

2.3 Разработка планов конспектов уроков для учащихся общеобразовательной школы

Образовательная программа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе призвана обеспечить всестороннее развитие личности ученика, уделяя особое внимание эстетическому и нравственному воспитанию. Уроки изобразительного искусства способствуют развитию художественного вкуса, формируют любовь к окружающему миру и способность видеть красоту в обыденности, а также стимулируют творческое воображение. Помимо этого, педагог дает детям ориентиры в понимании художественной и эстетической культуры России, воспитывая чувство патриотизма, что является ключевой задачей современной педагогической деятельности. Важно, чтобы на уроках дети не только осваивали техники и приемы изобразительного искусства, но и учились видеть мир глазами художника, проникаясь его красотой и многообразием [7].

Целью современного художественного образования является всестороннее развитие личности ученика, раскрытие его творческого потенциала и формирование активной жизненной позиции. За последние годы система образования прошла значительный путь, преодолев этапы становления и модернизации, чтобы соответствовать ключевым задачам российского образования: обеспечению доступности, качества и эффективности. Современный урок изобразительного искусства должен не просто передавать знания и навыки, но и создавать условия для самореализации каждого ученика, развития его индивидуальности и формирования ценностного отношения к миру [45].

Уровень духовного развития человека неразрывно связан с его эстетической культурой и отношением к искусству. Воздействуя на чувства, эмоции и переживания, искусство оказывает глубокое влияние на духовную сферу личности, формируя ценностные ориентации и влияя на поведение. В

современном образовании особенно важным становится обеспечение преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальной художественной культуры и народного искусства как ее фундамента, что способствует формированию гармонично развитой и духовно богатой личности.

Различным аспектам воспитания учащихся средствами народного искусства посвящено значительное число исследований (Г.Н. Волков, И.П. Глинская, И.А. Горяева, А.С. Хворостов и др.). Вопросы, связанные с использованием этнорегионального компонента образования, были и остаются предметом серьезного осмысления современных педагогов (Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, С.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Г.А. Поровская, Э.И. Кубышкина и др.). Авторы этих работ утверждают, что без изучения особенностей искусства разных народов нашей страны и мира в целом затруднено воспитание личности ребенка[7].

Особая роль в решении воспитательных задач по формированию у школьников этнокультурных знаний принадлежит народному костюму, как одному из элементов национального искусства, имеющему свою давнюю, яркую историю и сложившиеся традиции.

Благодаря своей уникальности народный костюм становится эффективным инструментом художественного образования и эстетического воспитания детей. Формировавшийся на протяжении веков, он отражает социально-экономические изменения, религиозные взгляды и культурные связи. Будучи специфическим отображением жизни народа, народный костюм вобрал в себя всё её многообразие, что делает его ценнейшим источником для изучения традиционного искусства, быта и исторического развития нации в целом. Изучение народного костюма позволяет прикоснуться к истокам культуры, понять ее глубину и красоту, воспитывая уважение к традициям и формируя национальное самосознание [42].

Исследование специфики народного костюма как особого типа художественного творчества позволили рассмотреть народный костюм в

единстве с традиционной культурой народа, его историей, природным окружением, определить его роль в раскрытии творческих способностей школьников.

Народный костюм способствует более полной реализации творческого потенциала личности школьника, а деятельность по созданию его образов - решению целостного комплекса задач художественного образования, воспитания и развития, активизируя творческие способности учащихся [44].

Создание образа куклы — это искусство гармоничного сочетания объемов, форм и цветовых решений. Изготовление костюма, в свою очередь, подчиняется определённым закономерностям и использует собственные выразительные средства, подчёркивая характер и настроение персонажа. Стремясь воплотить эстетический идеал своего времени, мастер сознательно или бессознательно выбирает те композиционные приемы, которые соответствуют художественному стилю, диктуемому эстетическим мировоззрением эпохи. Таким образом, каждая кукла, созданная в определённый исторический период, становится своеобразным зеркалом, отражающим не только личное видение автора, но и культурные ценности, вкусы и представления о красоте, присущие его современникам [22].

Для формирования этнокультурной компетентности учащихся на уроках изобразительного искусства используются различные формы и методы: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие, урок с использованием информационно-коммуникационных технологий, урок-экскурсия в школьный этнографический музей.

Материал данной выпускной квалификационной работы может быть применен в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также в качестве иллюстративного материала для учеников общеобразовательных школ на уроках изобразительного искусства.

Серия кукол может служить образцом для учеников, студентов, выполняющих свои работы. Также можно наглядно показывать способы

применения различных техник, материалов при выполнении декоративных работ.

В русле методического исследования были разработаны планы-конспекты уроков для учеников детской художественной школы, проведенных на занятиях во время педагогической практики в МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина, города Тольятти. Тема первого урока «Эскиз русского народного костюма» у 5 класса. На данном уроке школьники выполняли эскиз костюма на выбор из представленных народов, проживающих в Поволжской области. Тема второго урока «Лепка фигуры человека» был проведен у группы «Изобразительно искусство». На уроке ребята выполняли фигуру из пластилина, беря за основу свой образ. Планы-конспекты уроков представлены в Приложении Г. Рисунки учащихся представлены в Приложении Д.

Выводы по второй главе

Вторая глава посвящена практической части выпускной квалификационной работы и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе обосновывается выбор темы творческой работы и техники ее воплощения.

Был сделан вывод, что основанием для выбора направленности творческого задания послужили следующие причины: интерес к искусству куклы; любовь к различным техникам, изучению нового; увлечение русской культурой, в т.ч. заинтересованность бытом и традициями народов Поволжья.

Все вышеупомянутые аспекты находят отражение в выбранной теме, которая сохраняет свою актуальность в современном мире и соответствует перспективным направлениям развития художественного образования, культуры и искусства, что делает ее особенно значимой для исследования.

Второй параграф посвящен подробному описанию этапов творческого процесса, демонстрирующего путь, пройденный при создании серии кукол. Там же проводится анализ художественных приемов и средств выразительности, использованных для воплощения авторского замысла и достижения желаемого эстетического эффекта, позволяя глубже понять творческий подход и особенности созданных образов.

Был сделан вывод, что проведенная практическая деятельность представляет собой уникальный опыт воплощения в серии работ индивидуального авторского замысла.

В третьем параграфе рассматриваются возможности практического применения материалов ВКР в педагогической деятельности. В качестве примера представлены авторские планы-конспекты уроков изобразительного искусства, которые можно использовать на уроках как в художественной школе, так и в общеобразовательной, что демонстрирует практическую значимость и применимость результатов исследования в реальном учебном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня наблюдается явная тенденция к возрождению и активному включению элементов народного и декоративно-прикладного творчества в современную жизнь. Причем это возрождение носит комплексный характер, подразумевая восстановление подлинного духа народного искусства. Сложно представить что-либо более близкое и понятное, чем культура своего народа. Она органично входит в жизнь каждого человека с первых дней, начиная с колыбельных песен, бабушкиных сказок, бытового уклада семьи, национальных блюд и, безусловно, национального костюма, формируя тем самым культурную идентичность и связь с историческими корнями.

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что в ходе написания ВКР нами были выполнены намеченные задачи.

Изучение истории возникновения и эволюции кукол значительно расширило кругозор, углубило понимание мира, созданного человеческим интеллектом и мастерством, и выявило тесную взаимосвязь человека с природой, дало толчок к возникновению идей для реализации технологических замыслов и проектов. Знакомство с особенностями национального костюма народов Поволжья обогатило знания и принесло духовную пользу. Освоение различных технологических приемов позволило увидеть многообразие способов создания кукол. Накопленный опыт и знания, полученные из методической литературы, стали основой для разработки двух планов-конспектов уроков изобразительного искусства для художественной школы, что, в свою очередь, внесло вклад в создание методических материалов для учителей изобразительного искусства и студентов педагогического колледжа.

Цель дипломной работы: изготовление серии кукол в образе народов Поволжья была достигнута.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акатова, В. Формула любви Ольги Андриановой // Кукольный мастер. - 2003. - № 1, - С. 88
2. Андрианова, О. Скульптурный текстиль. - М.: Дизайн Кора, 2005, - С. 66
URL: <https://community.livejournal.com/--doll--/368120.html> (дата обращения: 15.10.2024)
3. Артамонова, Е. Куклы: Изготовление. - М.: ЭКСМО-пресс, 2000, - 176 с.
URL: <https://spbib.ru/en/catalog/-/books/11132635-kukly>
4. Белобрыкина, О. А. Роль игрушки в эмоциональном благополучии ребенка // Социально-педагогические, психологические и философские аспекты формирования личности в культуре современной России / [ред.: к.психол.н., доц. Баянова Л.Ф.]. Бирск: Бирская государственная социально-педагогическая академия, 2006, - С. 14
5. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. - М.: АСТ: Астрель, 2004, - 960 с.
6. Браун-Гербо, А. С. Какие игрушки нужны детям. - Д.: Прибой, 1927, - 198 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009014158> (дата обращения: 07.12.2024)
7. Власов, В. Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура: Словарь: [в 3 т.]. — СПб.: Кольна, 1995, - 178 с.
8. Войдинова, Н.М. Куклы в доме. – М.: Профиздат, 2000, - 168 с.
9. Генсицкая, Н. История одной куклы: Изготовление куклы из полимерных пластиков. - М.: ИД «Страница», 2004, - 147 с.
10. Генсицкая, Н. Кукла из пластика // Кукольный мастер. -2003. - № 2
11. Герр, О. Авторские приемы оформления головы // Кукольный мастер. - 2005. - № 7, С.88.
12. Голдовский, Б. П. Энциклопедия куклы. -М.: Время, 2004, - 496 с.

13. Гусарова, К. Куклы и мода // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. - 2007. - № 5, - С. 78
14. Густова, Л. Мастер куклы // Дошкольное воспитание. - 1959. - № 5.
15. Давыдова, В. В. Костюм в пространстве культуры // Виртуальное пространство культуры: Материалы науч. конф. 11-13 апреля 2000 г. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000, - С. 23
16. Давыдова, Е. В сторону куклы // Декоративное искусство СССР. -1983, - С. 65. URL: <https://rb.rbook.club/book/19272834/read/page/231/> (дата обращения: 22.11.2024)
17. Дайн, Г.Л. Русская народная игрушка. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981, - 198 с.
18. Дайн, Г. Л. Древнейший вид игрушки // Декоративное искусство СССР. - 1974. - № 8.
19. Дейнеко, И. Как сделать парик для куклы // Кукольный мастер. -2006. - №9. URL: <https://kuklobaza.ru/blog/articles/kak-sdelat-parik-dlya-kukly-iz-mokherovykh-tressov/> (дата обращения: 03.11.2024)
20. Детство и юность. Их психология и педагогика. Педолог, сб. / под ред. К. Н. Корнилова, Н. А. Рыбникова. - М.: Работник просвещения, 1922.
21. Доманова, И. Портрет на память. Кукла в технике «принт» // Кукольный мастер. - 2006. - № 12, - С. 88
22. Жерядина, М. Эскиз как отдельная форма кукольного искусства // Кукольный мастер. - 2005. - № 8, - С. 88
23. Каган, М. С. Философия культуры / Акад. гуманитар, наук и др. - СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996, - 416 с.
24. Каранович, А. Мои друзья куклы. - М.: Искусство, 1971, - 198 с.
25. Карпова, Е.Н. Куклы для девочек. – М.: Внешсигма, 2001, - 156 с.
26. Катаева, Е. А., Катаев В. А. История русской промышленной игрушки XIX-XX веков. - М.: МАКС Пресс, 2005, - 191 с.
27. Катющик, В. Деревянная кукла // Кукольный мастер. - 2006. -№ 9.

28. Кирсанова, Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX в. - М.: Слово, 2002, с. 145, - 375 с.
29. Князева, Е. В. Мир кукол. - СПб.: Аврора; Калининград: Янтарный сказ, 2002, - 367 с.
30. Козлова, Т. В. Костюм как знаковая система: Конспект лекций. — М.: МТИ, 1980, - 273 с.
31. Колат, Е. Художник, воспитай ученика // Знамя. - 2006. - № 10.
32. Колмановский Е. С. Театр кукол - день сегодняшний. Из записок театральных критиков. -М.: Искусство, 1977, - 178 с.
33. Комарова, С. В., Катушкин М. Кукольные люди: Культурол. очерк. - СПб.: Абрис, 1999, - 245 с.
34. Королев, М. М. Искусство театра кукол (основы теории). - Д.: Искусство, 1973, - 189 с.
35. Костюхина, М. С. Игрушка в детской литературе. - СПб.: Алетейя, 2007, - 176 с.
36. Кхильдегард, Г. Куклы из детской мечты. // Кукольный мастер. - 2007. - № 4, - С. 88.
37. Куклы мира. Самые красивые и знаменитые / вед. ред. Е. Ананьева; отв. ред. Т. Евсеева. - М.: Аванта+, 2003, - 121 с.
38. Кулиш, А. П. Кукольники в Петербурге: Сб. ст. / сост. к. иск. -СПб.: СПАТИ, 1995, - 132 с.
39. Кукольный патент // Кукольный мастер. - 2007. - № 1 (13), - С. 88
40. Кунина, Е. Характерные куклы из полимерных масс. - М.: Дизайн Кора, 2006, - 176 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002894970> (дата обращения: 10.10.2024)
41. Лахина, О. История человечества в куклах // Кукольный мастер. -2006. - №9, - С. 88. URL:https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/
42. Лахина, О. Недетские куклы Татьяны Овчинниковой (интервью с Т. Овчинниковой) // Кукольный мастер. - 2004. - № 4 (6), - С. 88
43. Левина, М.С. 365 кукол со всего света. – М.: Рольф, 2000, 324 с.

44. Лотман, Ю. М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю. М. Об искусстве. - СПб.: Искусство-СПб., 1998, - 278 с.
45. Максимова, Е. Fimo // Кукольный мастер. - 2004. - № 3, - С. 88
46. Малолетков, В. Аромат детства // Юный художник. - 2001. - № 11.
47. Мартянова, С. Сто имен одной куклы // Кукольный мастер. -2003. -№ 1, - С. 88.
48. Марченко, М. А. Авторская игрушка в современной художественной культуре // Первые Бартрамовские чтения. - Сергиев Посад: Б. и., 2004, - с.190
49. Мудрагель, Л. М. Куклы из пластика. Изготовление, коллекционирование, реставрация. – СПб.: Питер, 2013, - 159 с.
50. Мухамедова, Р. Татарская народная одежда / Казань Татарское книжное издательство, 1997 — 234 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01008838079> (дата обращения: 01.11.2024)
51. Народицкая, И. Динамика в образе куклы // Кукольный мастер. -2006. - №9, - С. 88
52. Никольская, Е. Аргументы в пользу куклы // Кукольный мастер. -2008. - № 1, - С. 88
53. Новиков, Л. Знаковая функция сувенира // Декоративное искусство СССР. – 1970, 157 с.
54. Образцов, С. Моя профессия. - М.: Искусство, 1981, - 286 с.
55. Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997, - 874 с.
56. Ожегова, Т. Кукла из паперклея // Кукольный мастер. -2004. - № 2.
57. Пармон, Ф. М. / Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества - Москва: Легпромбытиздат, 1994. — 269 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001692079> (дата обращения: 01.11.2024)
58. Перевезенцева, Т. Г. Русская кукла 20-30-х годов нашего века и народная традиционная культура // Мир детства и традиционная культура. Материалы III чтений памяти Т. Е. Виноградова. - М., 1990, - с. 98

59. По образу и подобию. Куклы-репликаны // Кукольный мастер. -2006. - № 12, С. 88
60. Покровский, Е. А. Детские игры, преимущественно русские. - М: Изд. центр «Терра»: Кн. лавка - РТР, 1997, - 248 с.
61. Попова, Ю. Кукла как произведение искусства (интервью с А. Худяковой) // Кукольный мастер. - 2006. - № 9, - С. 88
62. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки. - М.: Лабиринт, 2002, - 287 с.
63. Романова, А. В. Искусство куклы в контексте отечественной культуре второй половины XX века. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. искусствоведения. - СПб., 2010, - С. 39
64. Санкт-Петербургское объединение кукольников «Куклы Санкт-Петербурга» // Кукольный мастер. - 2007. - № 1 (13), - С. 88
65. Татаринцева, А. Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. - СПб.: Речь, 2006, 102 с.
66. Труды мордовской этнографической экспедиции / Академия наук СССР, Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР; под ред. В. Н. Белицер, К. А. Коткова, 1967 — 255 с. URL: <https://bigenc.ru/b/issledovaniia-po-material-n-300ddc> (дата обращения: 30.10.2024)
67. Уральская Ассоциация Художников по Куклам // Кукольный мастер. — 2004, - с. 88
68. Федорова, В. Характерная кукла // Кукольный мастер. - 2003. - № 2.
69. Флериная, Е. А. Кукла и ее роль в воспитании // Советская игрушка. - 1936. -№ 8, - 279 с.
70. Флериная, Е. А. Образная игрушка и методы ее подачи // Советская игрушка. — 1936, - 213 с.
71. Чередникова, М. П. Куклы в играх современных детей // Живая старина. — 2006, - С. 67

72. Эльконин, Д. Б. Психология игры. - М.: Гуманит. издат. центр. ВЛАДОС, 1999, - 360 с.

73. Юркина, Н. Прически и парики из атласной ленты // Кукольный мастер. - 2007-2008. - № 4 (15), - С. 88

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Венера Виллендорфская найденная в Австрии.

Возраст - более 29 тысяч лет.

Рисунок 2 – Древнегреческие куклы из терракоты
III - II вв. до н.э.

Рисунок 3 – Кукла Креперии Трифены. Рим II век н.э

Рисунок 4 – Китайские куклы X-XII вв

Рисунок 5 – Японская кукла кокэси.

Рисунок 6 – Куклы в Музее хлеба и кукольного театра в Гловере, штат Вермонт, США

Рисунок 7 – Англия XV-XVI век. Куклы Вильяма Хиггса

Рисунок 8 – Восковая кукла XVI—XVII век

Рисунок 9 – Кукла-пандора, XVI век

Рисунок 10 –Французская Антикварные фарфоровая кукла XIX века

Рисунок 11 – Первая Barbie, 1959 год

Рисунок 12 – Кукла American Girl 1986

Рисунок 13 – Куклы Bratz 2001

Рисунок 14 – Кукла дореволюционной России XXвек

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – Тряпичная кукла

Рисунок 2 – Куклы из папье-маше

Рисунок 3 – Фарфоровые куклы

Рисунок 4 – Деревянная кукла

Рисунок 5 – Куклы из полимерной глины (пластики)

Рисунок 6 – Куклы Амигуруми

Рисунок 7 – Чердачная кукла

Рисунок 8 – Кукла Большеножка

Рисунок 9 –Кукла Тильда

Рисунок 10 –Кукла из фетра

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 – Поиски образа

Рисунок 2 – Поиски образа

Рисунок 3 – Поиски образа

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Урок 1: «Эскиз русского народного костюма»

Тема урока: «Эскиз русского народного костюма»

Класс: 5

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.

Цель урока: формирование интереса к народному искусству, уважения к народному мастеру; создание целостного представления о роли игрушки в жизни русского народа, создание эскизов русских народных костюмов; закрепить навыки создания художественного образа в декоративной композиции.

Задачи урока:

Образовательные:

-учебно-познавательной и информационно-коммуникативной компетенции: знать историю зарождения русской народной одежды, элементов русского народного костюма;

-умения обобщить и конкретизировать знания о строении народного костюма;

Развивающие:

-познавательных интересов и творческой активности детей в изобразительном и декоративном, художественном творчестве;

-художественного вкуса и совершенствование умений и навыков в создании эскиза русского костюма;

-практических навыков использования знаний о русском народном костюме;

Воспитательные:

-любовь к Родине, к ее традициям и народной культуре;

-патриотизм на примере знаний традиций о русском народном костюме;

-приобщение к сохранению национальных традиций в современном костюме.

Планируемые результаты:

В познавательной сфере:

- давать определение изученных понятий:

костюм, рубаха, сарафан, понёва, епанечка, душегрея, коруна, штаны-порты, зипун;

- описывать элементы народного костюма;

В ценностно-ориентационной сфере:

- анализировать и оценивать роль символов в украшении костюма;

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

-приобретение опыта создания художественного образа декоративно-прикладных;

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности

Формирование УУД (универсальные учебные действия):

-личностные: - положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;

- осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;

-знание народных традиций;

- чувство гордости за русскую культуру;

-регулятивные: - принимать и сохранять учебную задачу;

-ставить цель и анализировать условия достижения цели.

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.

-познавательные: - осознавать познавательную задачу;

- читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей;

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символические средства для решения различных учебных задач;

- осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов.

- давать определения понятиям.

-коммуникативные: - вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;

Методы и приёмы: объяснение, демонстрация, практическая работа.

Вид урока: декоративное рисование

Оборудование для учителя: плакаты с одеждой русского костюма и плакаты с головными уборами, презентация.

Оборудование для учащихся: альбом, гуашь, акварельные краски, кисти, баночка с водой.

Задание урока: разработать и выполнить эскиз женского русского народного костюма для куклы. Фигура должна быть крупной, во весь лист, располагаться по центру листа, вертикальное положение.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Актуализация прошлого художественного опыта учащихся.
3. Изучение нового учебного материала.
4. Формулировка практического задания.
5. Инструктаж
6. Практическое решение учебной задачи.
7. Закрепление нового материала.
8. Подведение итогов урока. Визуализация решения практической задачи.
9. Сообщение домашнего задания

Ход урока:

1.Организационный момент.

2.Актуализация прошлого художественного опыта учащихся. Беседа по теме урока.

Учитель: Образ женщины издавна был почитаем в русском народном изобразительном искусстве, фольклоре, и часто он не отделим от образа птицы – древнейшего символа добра и благополучия. “Лебёдушка”, “пава”, “утушка”, “голубка” - эпитеты, которыми издавна величали в поэзии, русскую красавицу в народном костюме.

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм — это бесценное достояние культуры народа, накопленное веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Рассмотрите иллюстрации с

изображением русского национального костюма. Русские красавицы в женских нарядах напоминают героинь русских народных сказок «Лебедушка, утушка-голубушка, красна-девица» - так ласково называли в народе русских женщин, воспевая их в песнях и сказках. А старинная мужская одежда подчеркивает силу, мощь, доброту.

Только изучая историю своего народа, его традиции, можно вернуть утерянные ценности. Только знание своего прошлого может осветить духовный мир человека, его чувства, мысли, переживания. Для каждого времени, каждого народа характерен свой костюм. Он отражает специфику культуры и художественный вкус народа.

Особенно тщательно подбирали наряды, которые в старину делали вручную и передавали из поколения в поколение. Одежда была повседневной и праздничной, с незапамятных времен имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружево. Вот почему на Руси по установившемуся издавна обычаю девочку с малых лет начинали обучать этим непростым, но увлекательным видам творчества.

Рассказ учителя о том, как развивался, изменялся и совершенствовался костюм Древней Руси:

Русский народный костюм - это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа. Русский народный костюм - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях и истории своего народа, с этой книгой можно путешествовать из одной губернии в другую и увидеть каким разнообразием отличалась русская одежда. Русский костюм - это произведение искусства, образец гармонии цвета и линий. Соединив в себе множество видов ремёсел и рукоделия, он стал своеобразным памятником художественному гению русского народа. История русского костюма свидетельствует о том, что перемены в одежде, самодвижение моды почти не затронули простой народ. Русский крестьянин в конце 19-20 века носил тоже, что во времена Древней Руси.

Слова – «рубаха», «сарафан», «епанечка» (короткая клешеная кофточка без рукавов), «душегрея» (короткая клешеная кофточка с рукавами).

-Рубаха являлась основой для женского и мужского костюма.

Рубаха была длиной до пола. Ее шили из тонкой льняной ткани прямой и свободной с круглым вырезом. Мужская рубаха называлась косовороткой с невысокой стойкой и застежкой сбоку. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. По сравнению с мужской рубахой ворот, рукава и подол женской украшались вышивкой гораздо богаче. Праздничный вариант рубахи с длинными рукавами назывался долгорукавкой (иногда длина рукава могла достигать 4 м). Эти рукава собирались в складки и закреплялись на кистях рук браслетами. Распускали рукава только по праздникам. Во время танца они придавали ему более четкий рисунок.

-Сарафан. Женщины поверх длинной, ниже колен, рубашки надевали сарафан (род платья без рукавов). Традиционный женский праздничный наряд часто называли “Сарафанным комплексом”, так как основные его части - рубаха и сарафан.

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю, замужняя женщина не показывалась на люди простоволосой – это считалось большим грехом. Название головных уборов напоминали о птицах.

Кокошник – (Кокош курица), Кичка – (Кичет лебедь), Сорока

-Женские головные уборы: кокошники, кики, сороки.повойники самой невиданной причудливой формы.---Очень любили на Руси душегрейки. Она напоминает маленький сарафанчик и надевали ее поверх сарафана. Это была праздничная одежда крестьянки, поэтому и шили душегрейку из дорогих тканей, вышивали узорами, украшали тесьмой.

-Мужской костюм представлял собой сочетание рубахи и портов. Обычно рубахи были длиной до колен и носились навыпуск, подпоясанные

кушаком. На Руси никогда не ходили распояской, и первой “одеждой”, которую получал новорождённый, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканевые, вязанные, плетёные. В былые времена кушак (пояс) выполнял не только утилитарную функцию, но и служил оберегами. Скрепляя два конца оборачиваемой вокруг талии полосы, человек замыкал своеобразный круг, служивший преградой для злых духов. Действие оберега усиливалось орнаментом, в котором не было ни одной детали, выполненной просто так. Каждый стежок имел своё значение, наделялся определённой силой воздействия. Обувью, если она была, служили лапти, державшиеся на ремнях. В холода ноги обертывали холстом. Одежды на Руси были свободные, длинные необычно красочные. Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке — белый и красный: серебристая льняная холстина и пылающая нить узоров. Красный цвет в народном искусстве был одновременно символом земного плодородия и самого солнца. Вот почему одной и той же нитью вышиты и вестники весны — павы, и мать-земля, словно бы озаренная и согретая солнечным светом и теплом.

Русский народный костюм - это ещё свидетельство прочной связи с культурой далёких предков. Костюм несёт информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике. Лучшие традиции русского костюма продолжают жить и сегодня. Цвет, узор, силуэт, сарафанов, рубаш, понёв, кафтанов вдохновляют современных художников — модельеров, способствуют развитию творческих способностей в создании собственных моделей костюмов и их элементов. Мы видим, как выразительны русские костюмы в народном фольклоре, в художественной самодеятельности, в театральных постановках и т.д.

II этап. Творческая деятельность под руководством учителя.

Создание условий для дальнейшего постижения темы, когда формируются и развиваются художественные знания, умения и навыки.

III этап. Самостоятельная творческая деятельность.

На этом этапе деятельности предполагается индивидуальная творческая работа, раскрывающая способности, умения и фантазию. Эскиз русского костюма дети делают акварельными красками в альбоме. Подготовительный рисунок – карандашом.

IV этап. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ студентов.

По окончании занятия преподаватель просит сделать небольшой просмотр студенческих работ. Каждый рассказывает про свою работу — проводит самоанализ:

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы студентов, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Урок 2: «Лепка фигуры человека»

Тема: Лепка. Лепим фигурку человека.

Класс: 1

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.

Цель: Развитие художественно - творческих способностей, познавательного интереса и практических умений детей через лепку фигурки человека из пластилина.

Задачи урока:

Образовательные:

1) расширить знания детей о пластилине; закрепить знания детей о лепке из пластилина;

2) закрепить навыки анализа конструкции изделия (фигурки человека), планирования работы, организации рабочего места, выполнения работы по плану;

Развивающие: способствовать развитию образного, художественного, конструкторского и технологического мышления; памяти, грамотной связной речи, мелкой моторики, пространственного воображения, фантазии;

Воспитательные:

1) способствовать воспитанию уважительного отношения друг к другу, к труду взрослых;

2) способствовать воспитанию общей культуры труда (соблюдения правил безопасной работы инструментами и правил санитарной гигиены); технологической культуры (рационального использования времени, экономного расходования материалов, аккуратности в работе); художественно-эстетического вкуса, творческой активности, усидчивости, трудолюбия.

Планируемые результаты:

Познавательные УУД: самостоятельный поиск и решение художественно-творческой задачи передачи настроения средствами изготовления игрушки; самостоятельное создание алгоритма деятельности.

Коммуникативные УУД: расширение навыков общения в условиях коллективной деятельности, развитие эмоционально позитивного отношения к процессу сотрудничества, умение договариваться, находить общее решение, взаимопомощь.

Регулятивные УУД: самостоятельная постановка цели предстоящей творческой работы, обдумывание замысла, выполнение работы в материале; выражение в словесной форме образного смысла творческой коллективной работы; оценивание результата своего труда.

Методы и приёмы: объяснение, демонстрация, практическая работа.

Тип урока: комбинированный

Оборудование учителя: образец фигуры человека из пластилина; образцы аналогичных работ по теме урока; пооперационная последовательность лепки (предметная технологическая карта); план работы, критерии оценок.

Оборудование учащихся: пластилин, ножницы, стек, клеенка, салфетки сухие и влажные.

Задание урока: выполнить фигуру человека из пластилина.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Актуализация прошлого художественного опыта учащихся.
3. Изучение нового учебного материала.
4. Формулировка практического задания.
5. Инструктаж
6. Практическое решение учебной задачи.
7. Закрепление нового материала.
8. Подведение итогов урока. Визуализация решения практической задачи.
9. Сообщение домашнего задания

Ход урока:

I этап. Организационный момент.

Актуализация прошлого художественного опыта учащихся. Беседа по теме урока.

Здравствуйте, садитесь!

На уроке нам понадобится пластилины, подкладные листы.

Сегодня мы поговорим о скульптуре. Внимательно посмотрите на пример скульптуры на доске.

Слово «скульптура», в переводе с латинского, означает «вырезание». Скульптура – это вид изобразительного искусства, объемное изображение человека, животных, выполненное в каком-либо материале. Главное выразительное средство – объем. Существует несколько видов скульптуры.

Монументальная скульптура. – это памятники, воздвигнутые в честь исторического события или изображающие выдающегося человека. В них проявляется способность скульптуры воплощать в обобщённых образах великие идеи.

Парковая скульптура - мраморные и бронзовые статуи часто встречаются нас на аллеях старинных парков, украшают фонтаны. Такая скульптура обычно не выражает больших, значительных идей. Она служит для украшения природной среды: искусная рука ваятеля словно соревнуется с природой в создании совершенных форм.

Скульптура малых форм - такие статуэтки созданы для долгого рассматривания «собеседования» с хозяевами дома. Их выполняют особенно тщательно, уделяя особое внимание мелким деталям и подробностям. У мелкой пластики чаще всего нет постамента, лишь иногда – небольшая подставка.

Тондо – круглая скульптура в форме барельефа. В этой манере творил Микеланджело.

Эффигия – скульптурное надгробие. Она использовалась при захоронениях знатных вельмож. Чаще всего изображение повторяло облик умершего. Также эффигия применялась для символической казни осужденного преступника, если тому удавалось скрыться. В этом случае казнили его скульптурное изображение.

Нэцкэ – миниатюрные скульптурные изображения, высокохудожественное искусство резьбы по кости, национальное японское ремесло. В качестве материала используются клыки морских животных или слоновая кость

Маскарон – гротескное скульптурное изображение головы животного или человеческого лица. Часто применяется для иллюстрации мифических сюжетов, олицетворяет зло и опасность.

Сегодня каждому из вас предстоит побывать в роли скульптора и выполнить фигуру человека.

II этап. Творческая деятельность под руководством учителя.

Создание условий для дальнейшего постижения темы, когда формируются и развиваются художественные знания, умения и навыки.

III этап. Самостоятельная творческая деятельность.

На этом этапе деятельности предполагается индивидуальная творческая работа, раскрывающая способности, умения и фантазию.

Нужное количество пластилина отрезать стекой; нельзя брать пластилин в рот, касаться грязными руками лицо, глаза, одежды; по окончании работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только потом вымой их с мылом.

Технология изготовления:

- 1. Каркасу придать композиционную постановку фигуры человека.*
- 2. Закрепить каркас на основу (пенопласт).*
- 3. Раскатать «колбаски» и сделать их «лепёшками».*
- 4. Окутать каркас «лепёшками» - туловище, ноги и руки.*
- 5. Скатать шарик и придать ему форму головы человека. Сделать глазки, ротик. Закрепить на каркас.*
- 6. Придать нужную форму фигуры, загладить швы.*
- 7. Изготовить атрибуты спорта.*

Выполнить поделку

IV этап. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ учащихся.

По окончании занятия преподаватель просит сделать небольшой просмотр студенческих работ. Каждый рассказывает про свою работу — проводит самоанализ:

- чему научился?
 - что было самым сложным? самым интересным?
- (ответы студентов, комментарии педагога)
- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок 1 – Проведение урока в ДХШ ДО им. И. Е. Репина

Рисунок 2 – Проведение урока в ДХШ ДО им. И. Е. Репина

Рисунок 3 – Проведение урока в ДХШ ДО им. И. Е. Репина

Рисунок 4 – Проведение урока в ДХШ ДО им. И. Е. Репина

Рисунок 5 – Работы учащихся ДХШ ДО им. И. Е. Репина

Рисунок 6 – Аделина М. 16 лет

Рисунок 7 – Кира С. 16 лет