

Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющих обучение, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом №105»

Принято на заседание
педагогического совета
От «30» августа 2021г.
Протокол № 1

Утверждаю:
Директор МБУ
«Детский дом №105»
Н.М.Селезнева _____
«30» августа 2021г.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Художественной направленности
«Кукольная мастерская»**

Базовый уровень

**Возраст обучающихся: 10-17 лет
Срок реализации: 1 год**

Составитель:
Меладзе Галина Константиновна,
педагог дополнительного образования

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебный план.....	10
3. Содержание программы.....	11
4. Учебно – тематический план.....	12
5. Календарный учебный график.....	12
6. Список литературы.....	13
7. Приложение.....	14

Пояснительная записка

«Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении»

Л.С. Выготский.

Программа «Кукольная мастерская» разработана на основе опыта отечественных мастеров кукольников, методической литературы, работ творческой группы «Кукольных дел мастера» на сайте творческих учителей и собственного опыта. Дополнительная образовательная программа направлена на знакомство с традициями изготовления куклы и приобщение воспитанников к истокам кукольного мира, развитие творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для самореализации личности ребенка.

Актуальность программы. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. В содержании широко раскрывается художественный образ куклы, слова, связь художественной культуры с духовными ценностями, осуществляется развитие творческого опыта воспитанников в процессе собственной художественно-творческой активности.

Ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная индустриальная среда городов создают дисбаланс природной и социальной среды. Сегодня силы компьютерного века угрожающе соединяются с моралью века «каменного». Опыт работы с детьми показывает, как пагубно действует на детские души виртуальная агрессия, управляющая их эмоциями. Они становятся нетерпимыми, глухими к чужой боли, беде.

Поэтому сегодня назрела необходимость обратиться к декоративно-прикладному творчеству и использовать потенциал художественно-эстетического воздействия.

Педагогическая целесообразность. Кукла как игрушка – это своеобразная школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. Исходя из этого, а также из интересов и запросов детей и была разработана дополнительная

образовательная программа по изготовлению кукол.

Сухомлинский говорил, что творчество детей на кончиках их пальцев. Только тот, кто с детства привыкает создавать красоту, вкладывая в нее свой труд, мысли и душу – вырастет созидателем и творцом. Развивать познавательную и творческую активность следует с детского возраста.

Наиболее распространенной игрушкой в России была тряпичная кукла. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка.

Куклы бережно передавались из рук в руки - от матери к дочери, от бабушки к внучке... В куклы не только играли – они помогали человеку на протяжении всей его жизни: с ними справляли календарные обряды, призывали дождь в засуху или тепло в прохладную пору, когда нужно было сеять хлеб или собирать урожай. Они были рядом на свадьбах и при рождении младенцев. С ними встречали гостей, их дарили на день рождения, придумывали о них сказки, делились радостью и печалью. Кукла - создание талантливых рук и творение души человека. А значит, частица души присутствует в каждой куколке. Потому такие куколочки и оберегали ребенка, отгоняли злых духов, помогали ребенку заснуть...

Самая обычная, простая в исполнении тряпичная куколочка в старину играла большую роль:

- она была участницей многих праздников и обрядов;
- являлась символом счастья, добра, благополучия, продолжения рода;
- была оберегом;
- в игре ребенок приобщался к культуре своего народа.

В наше время изготовление игрушки не потеряло своей значимости:

- сам процесс изготовления приносит радость;
- работа с мягким (теплым) материалом дает ощущение тепла, нежности;
- при изготовлении игрушки развивается мелкая моторика пальцев, мышление, речь;
- изготовив игрушку, ребенок играет с ней (кормит, укладывает спать, разговаривает, т.е. осваивает различные социальные роли);
- застенчивый, комплексующий ребенок в игре часто заменяет куклой себя, что помогает ему справиться с данными трудностями;
- самодельная кукла дает большие возможности для творческой самореализации и развития личности ребенка, развития фантазии.

Куклы не только игрушки, но и близкие друзья. Они похожи на людей. Своей молчаливой покорностью куклы пробуждают скрытые чувства. В играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память. Но главное в этих играх – эмоциональный контакт с куклой. Дети не просто привыкают к куклам – они привязываются к ним, как к живым

существам и болезненно расстаются с ними. Не следует выбрасывать старую куклу, лучше её помыть, причесать, сшить новую одежду. Все эти действия – уроки чуткости, бережливости, внимания, доброты. Одевание старой куклы в новую одежду – это уроки хорошего вкуса и даже некоторых художественных ремёсел. Куклы сопровождают нас всю жизнь: украшают дом, служат объектом коллекционирования, хорошим подарком, развлекают, но самое главное, поучают и воспитывают.

Отличительные особенности. По данной программе воспитанники имеют возможность не только обучаться изготовлению кукол, но и изучать быт, обряды, отдельные предметы культуры, принимать участие в праздниках, играх, которые способствуют «погружению» в удивительный мир культуры разных народов мира. Данная программа носит **комплексный** характер и способствует формированию у воспитанников духовной и художественной культуры. Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Кукла не рождается сама, её создаёт человек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своём облике самобытность и характерные черты создающего её народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Игрушка – культурное орудие, посредством которого в «свёрнутой форме» передаётся состояние современной культуры. С помощью игрушки ребёнку передаётся сама суть человеческих отношений и сложное мироустройство. Игрушки – носитель сакральных ценностей, родовой информации. Одной из наиболее любимых игрушек всегда была КУКЛА. Работа над изготовлением человеческих фигурок из ткани развивает пространственное воображение и творческие способности, прекрасно корректирует недостатки памяти и внимания у детей, умение сравнивать и найти отличия между двумя и более объектами, восстанавливать по памяти ранее увиденное.

Кроме того, кукла обладает рядом особенностей. Её изготовление не требует жесткой системы выкроек и лекал. Поэтому, единый технологический процесс всегда даёт индивидуальный результат. Куклы подобны, но не одинаковы. В каждой проявляется индивидуальность, характер исполнителя. Такая система позволяет ребёнку выразить свои внутренние особенности. При изготовлении отсутствует понятие неудачи, неправильности. Каждая кукла является особенной, неповторимой, как и сами дети.

Цель программы – формирование художественной культуры детей как части культуры духовной, приобщение детей к миру творчества, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и самовыражение в процессе изготовления куклы.

Задачи программы:

образовательные:

- формировать практические навыки художественно-творческой деятельности;
- сформировать у детей умения и навыки в освоении различной техники и технологии изготовления куклы;

развивающие:

- способствовать гармоничному, умственному и духовному развитию личности;
- развивать изобразительные, художественно-конструкторские способности, нестандартное мышление;
- развивать мелкую моторику пальцев, тесно связанную с развитием мыслительных способностей;
- развивать творческие способности через самовыражение в процессе изготовления куклы;
- развивать интерес к рукоделию.

воспитательные:

- воспитывать в детях любовь и толерантность к традициям и искусству различных народов;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества;
- формировать у подрастающего поколения бережное отношение к культурному наследию, к истории.

Условия реализации программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной программе – с 10 до 17 лет. Сроки реализации образовательной программы: 1 год, по 9 часов в неделю. Формы и режим занятий: содержание программы ориентировано как на одновозрастные группы детей, так и на разновозрастные. Число воспитанников в группе 8-10 человек, но не менее 5.

Формы и методы обучения. Ведущей формой организации обучения является групповая, но необходимой является и **индивидуальная** работа с воспитанниками, особенно, при выполнении практических творческих работ, а также для детей, испытывающих затруднения или имеющих ограниченные возможности здоровья.

Формы проведения занятий:

- Экскурсия.
- Экспедиция.
- Работа в музее.
- Конференции.
- Игра.
- Дискуссия.
- Исследовательская деятельность.
- Фольклорный праздник.
- Конкурс, выставка.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- ✓ словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция, объяснение, инструктаж и т.д.),
- ✓ наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу, демонстрация фотографий, альбомов, схем, рисунков и презентаций.),
- ✓ практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, графические зарисовки или запись в альбоме необходимой информации по изготовлению куклы, изготовление выкройки, подбор ткани, способы изготовления выбранной куклы по теме; приемы пошива и раскрой ткани; подбор костюма для куклы; пошив изделия; декоративное оформление костюма, головного убора, аксессуаров).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- ✓ объяснительно-иллюстративный – воспитанники воспринимают и усваивают готовую информацию;
- ✓ репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
- ✓ частично-поисковый – участие воспитанников в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
- ✓ исследовательский – самостоятельная творческая работа воспитанников.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:

- ✓ фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
- ✓ групповой – организация работы в группах;
- ✓ индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Методы контроля: тестирование, контрольные вопросы после изучения

Формы подведения итогов: выставки различных уровней, областные конкурсы творческих работ, экспозиции детских творческих работ, фольклорные праздники.

Программа построена на следующих принципах:

- доступности (с учетом возрастных и психологических особенностей),
- сознательности (заинтересованность),
- наглядности (мышление опирается на восприятие),
- индивидуальности,
- комплексности, системности и последовательности (образовательный процесс тесно связан с воспитательной работой),
- овладение новыми знаниями, умениями и навыками возможно только на базе уже усвоенного материала,
- доступности и тесной связи с жизнью.

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Программа предполагает совместную работу детей с педагогом, а также их самостоятельную творческую деятельность.

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая, дидактико-методическая база: ткань, ленты, тесемки, пуговички, бисер, синтепон, вата, марля и др.; ножницы, иголки, нитки х/б, шерстяные, и др.; помещение для проведения занятий; методическая литература; мультимедийное сопровождение.

Ожидаемые результаты:

- у воспитанников возникнет интерес к искусству изготовления кукол, сформируется желание научиться этому искусству;

- они будут знать классификацию тряпичных кукол, материалы, используемые для их изготовления и историю возникновения кукол;
- дети научатся основным технологическим операциям, применяемым при изготовлении кукол;
- смогут самостоятельно изготавливать изученные в программе виды кукол;
- научатся создавать, пользуясь полученными знаниями, авторские куклы;
- усвоят бережное и уважительное отношение к кукле как к объекту национальной истории и культуры.

Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	теория	практика	Всего часов	Форма аттестации/ контроля
1	Введение. Техника безопасности	2	1	3	Беседа
2	История народной куклы	3	0	3	Круглый стол
3	Современные виды кукол	3	0	3	Беседа
4	Куклы Тильда	3	12	15	Беседа Практическое занятие
5	Новогодние куклы Тильда	3	27	30	Беседа Практическое занятие
6	Животный мир кукол Тильда	3	27	30	Беседа Практическое занятие
7	Портретная кукла Тильда	3	24	27	Беседа Практическое занятие
8	Организация и проведение творческого отчета за год	3	3	6	Выставка Итоги Награждение
Итого:		23	94	117	

Содержание программы

1. Введение. Техника безопасности. Инструменты, виды ткани, ниток и другие материалы. Организация рабочего места, инструменты и материалы. ТБ при работе на занятиях (как обращаться с ножницами, иглой).

2. История народной куклы. История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. Волшебство славянских кукол. Куклы из бабушкиного сундука. Традиционный русский костюм. Рассказ об истории русского костюма, о различии костюмов русских губерний. Показ презентаций.

3. Современные виды кукол. Куклы Тильда. Демонстрация современных видов кукол. Куклы-примитивы. Куклы Тильда: происхождение, особенности, технология изготовления.

4. Тильда-ангел, Тильда-купальщица и Тильда-большеножка. Технологические особенности изготовления туловища кукол-ангелов, кукол-купальщиц и кукол-большеножек. Технологические особенности изготовления прически куклы и кукольной обуви. Способы крепления кукол и виды подставок. Стилистические особенности при выборе типа куклы. Изготовление кукол различных типов.

5. Новогодние и рождественские куклы Тильда. Стилистика новогодней и рождественской куклы Тильда. Выбор цветовой гаммы и аксессуаров. Изготовление новогодней и рождественской куклы.

6. Животный мир кукол Тильда. Тильда-кролики: технологические особенности изготовления. Тильда-улитки: технологические особенности изготовления. Тильда-котики: технологические особенности изготовления. Изготовление куклы выбранного типа.

7. Портретная кукла Тильда. Технологические особенности изготовления портретной куклы. Стилистические особенности изготовления портретной куклы. Разбор примеров. Выбор ключевых элементов по фотографии кукольного прототипа. Изготовление портретной куклы.

8. Кукла Лина (на подвижном каркасе). Материалы для изготовления куклы. Выкройки и раскладка на ткани. Изготовление тела. Набивка тела. Изготовление каркаса. Пошив и набивка лица. Пошив и набивка головы. Грунтовка головы и роспись лица. Крепление головы к телу. Прическа куклы. Изготовление съемной одежды (пantalоны, двуслойное платье). Изготовление обуви.

Организация и проведение творческого отчета за год. Подготовка работ к выставке, оформление выставки, подготовка и проведение праздника.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела, темы	теория	практика	Всего часов
1	Введение. Техника безопасности. Инструменты, виды ткани, ниток и другие материалы	2	1	3
2	История народной куклы	3	0	3
3	Современные виды кукол. Куклы Тильда	3	0	3
4	Тильда-ангел и Тильда-большеножка	3	12	15
5	Новогодние и рождественские куклы Тильда	3	27	30
6	Животный мир кукол Тильда	3	27	30
7	Портретная кукла Тильда	3	24	27
8	Кукла Лина (на подвижном каркасе)			
9	Организация и проведение творческого отчета за год	3	3	6
Итого:		23	94	117

Календарный учебный график

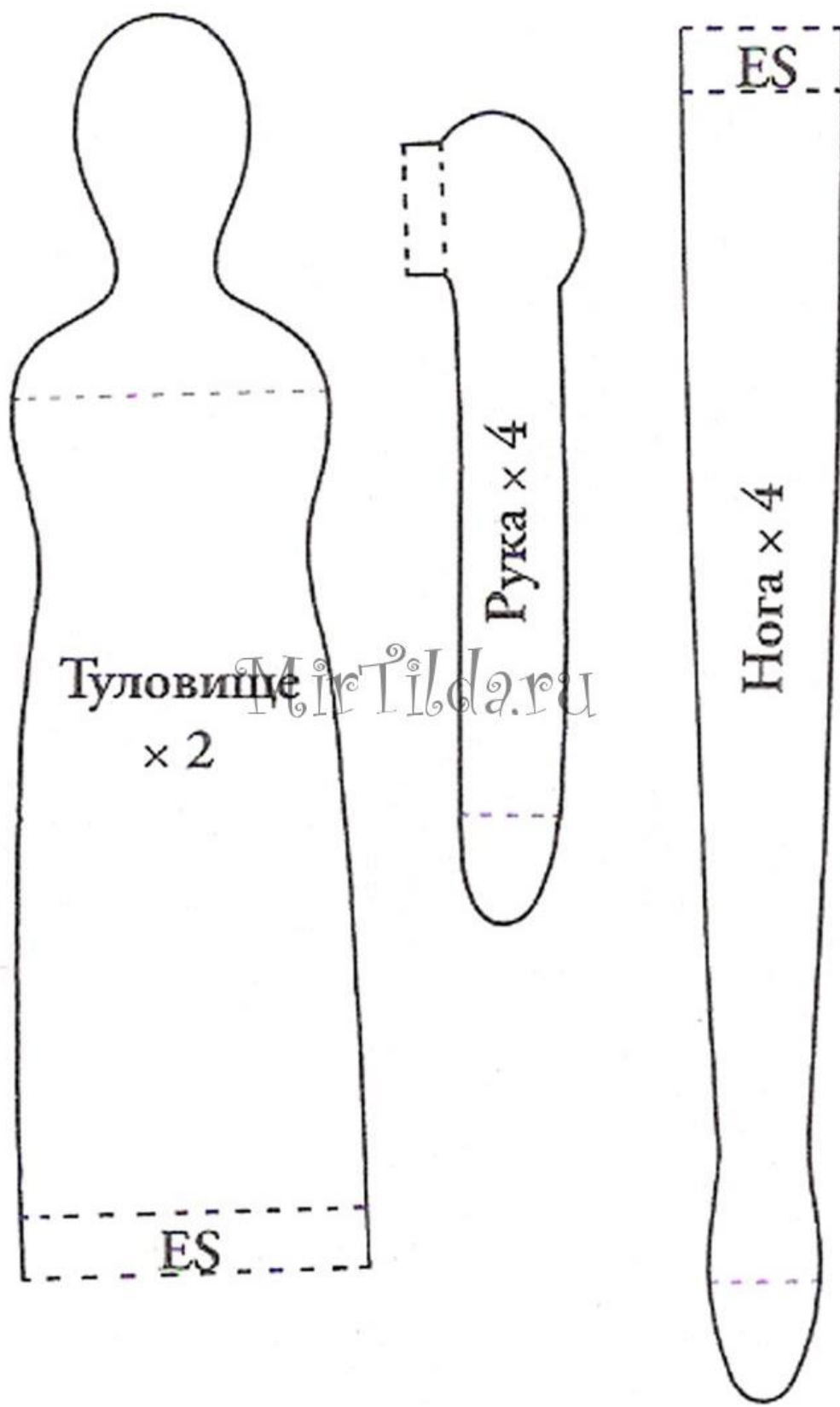
- количество учебных недель – 36,
- количество учебных дней – 72,
- продолжительность каникул – нет,
- дата начала и окончание учебного периода – 01.09.2021г. – 31.05.2021г.

Список литературы

1. Берестнева Е. Кукольный сундучок – М.: Белый город – 2011
2. Горичева В. С. Куклы - Ярославль: Академия развития – 1999
3. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы – М.: Русская традиция – 2004
4. Клиентов А. Народные промыслы – М.: Белый город – 2003
5. Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди – СПб.: Абрис – 1999
6. Крымова М. Создай успех и радость – СПб.: Весь – 2000
7. Лихачева Т. Г. Моя подружка – мягкая игрушка – Ярославль: Академия развития – 2000
8. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками – Ярославль: Академия развития – 1997
9. Финнангер Тоне Тильда. Зимняя коллекция (пер. Новикова Е. А.) – М.: Арт-родник – 2015
10. Финнангер Тоне Тильда. Ангелы (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014
11. Финнангер Тоне Тильда. Игрушки-тильды для дома и сада (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014
12. Финнангер Тоне Тильда. Кролики (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014
13. Финнангер Тоне Тильда. Шьем игрушки Тильда (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014
14. Финнангер Тоне Тильда. Весенняя коллекция (пер. Толконова Е. Д.) – М.: Арт-родник – 2014
15. Финнангер Тоне Тильда. Летняя коллекция (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014
16. Финнангер Тоне Тильда. Герои волшебных сказок (пер. Голыбина И. Д.) – М.: Арт-родник – 2014
17. Финнангер Тоне Тильда. Куклы (пер. Златкович З. И.) – М.: Арт-родник – 2014

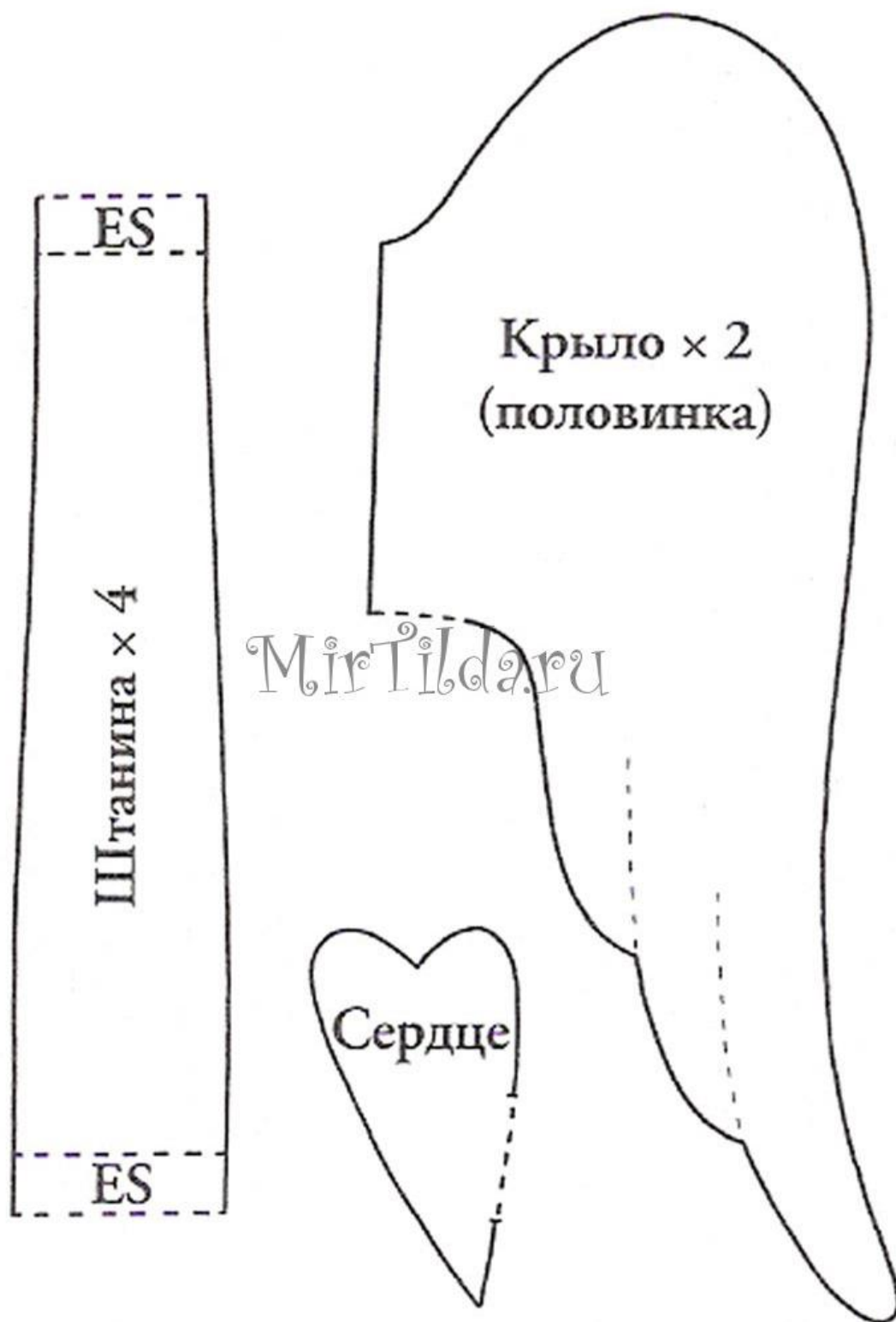
Приложение №1

Выкройка куклы-ангела (часть 1)

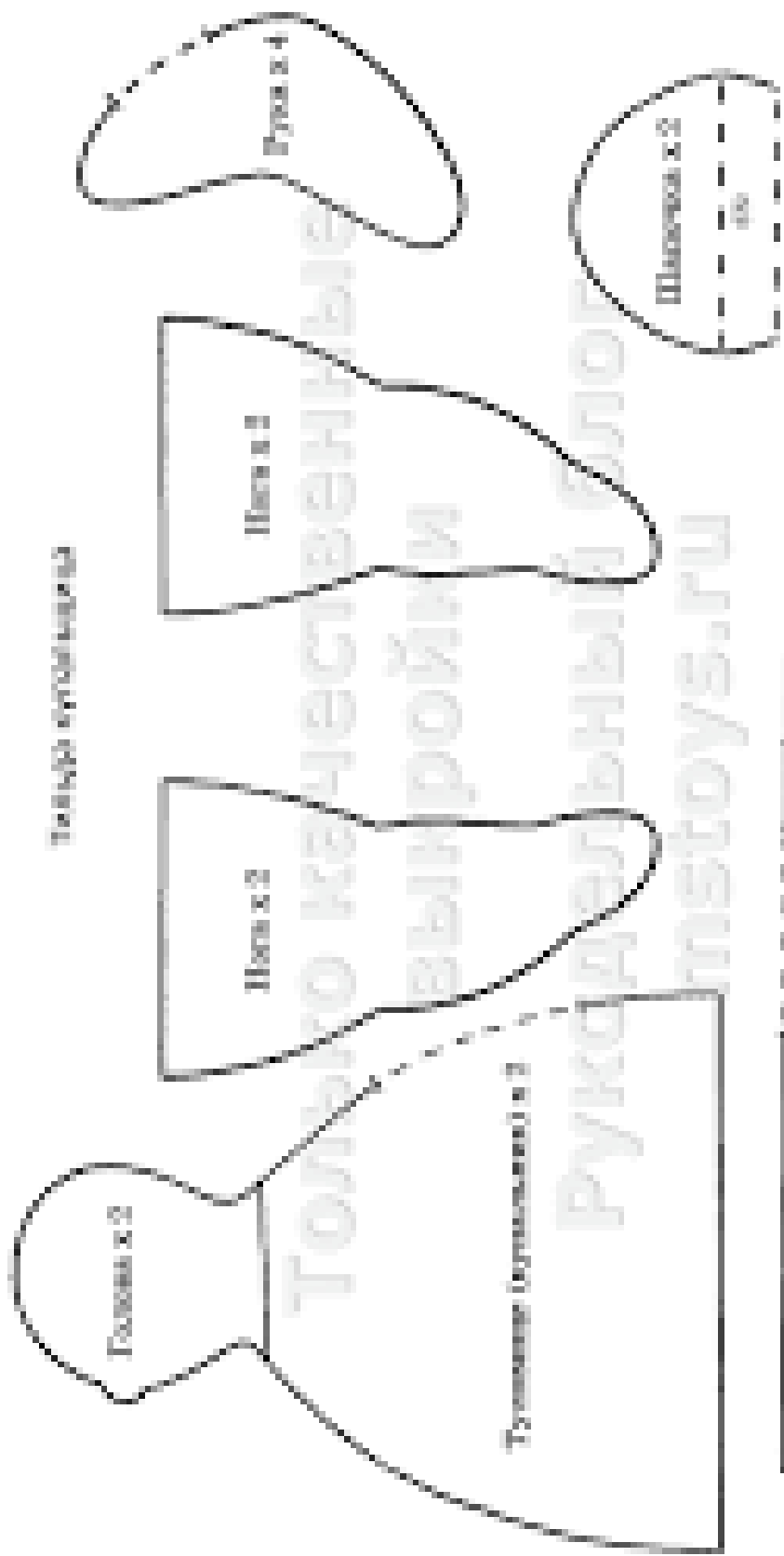
Приложение №2

Выкройка куклы-ангела (часть 2)

Приложение №3

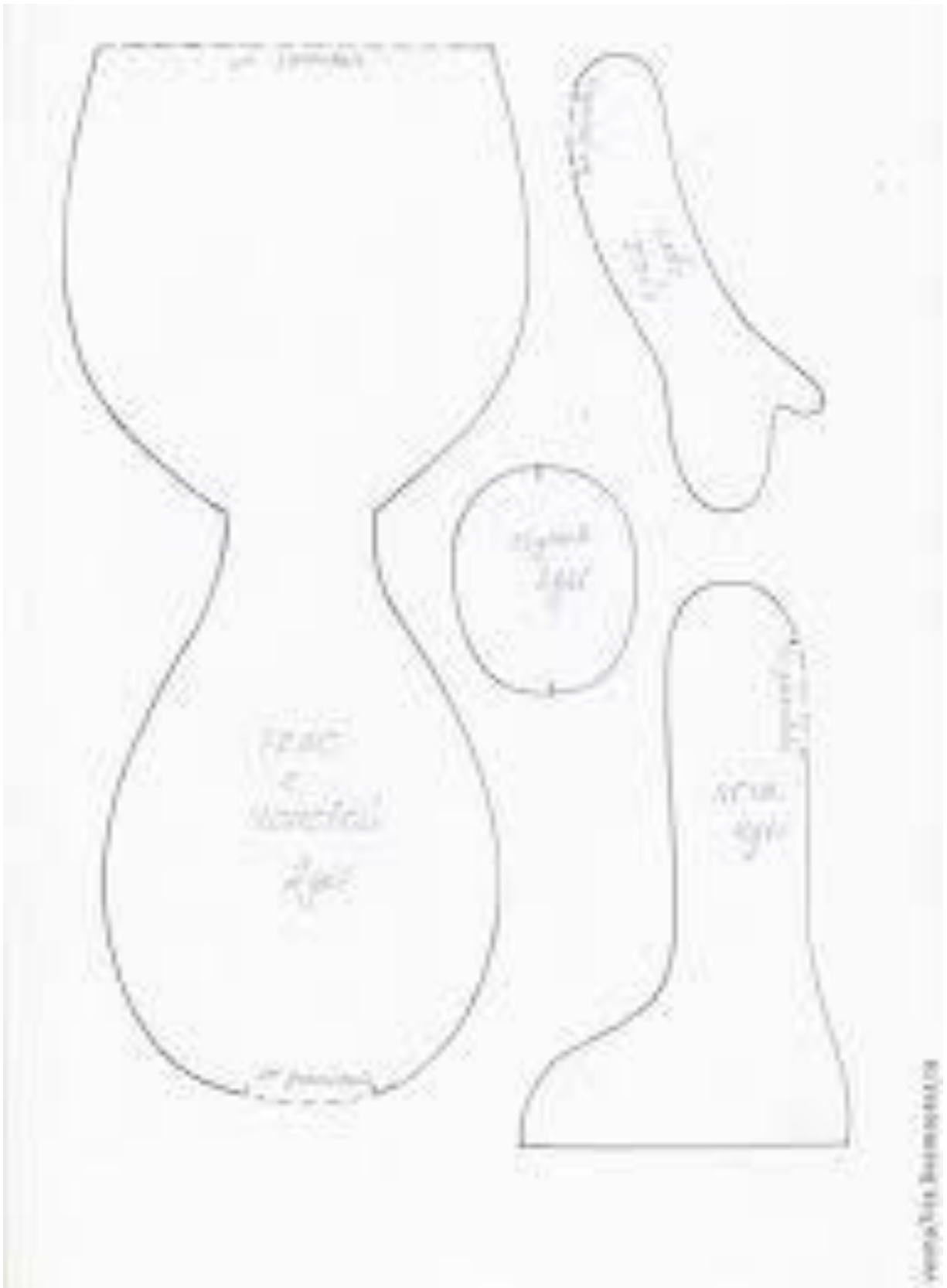
Выкройка куклы-купальщицы

Только для печати

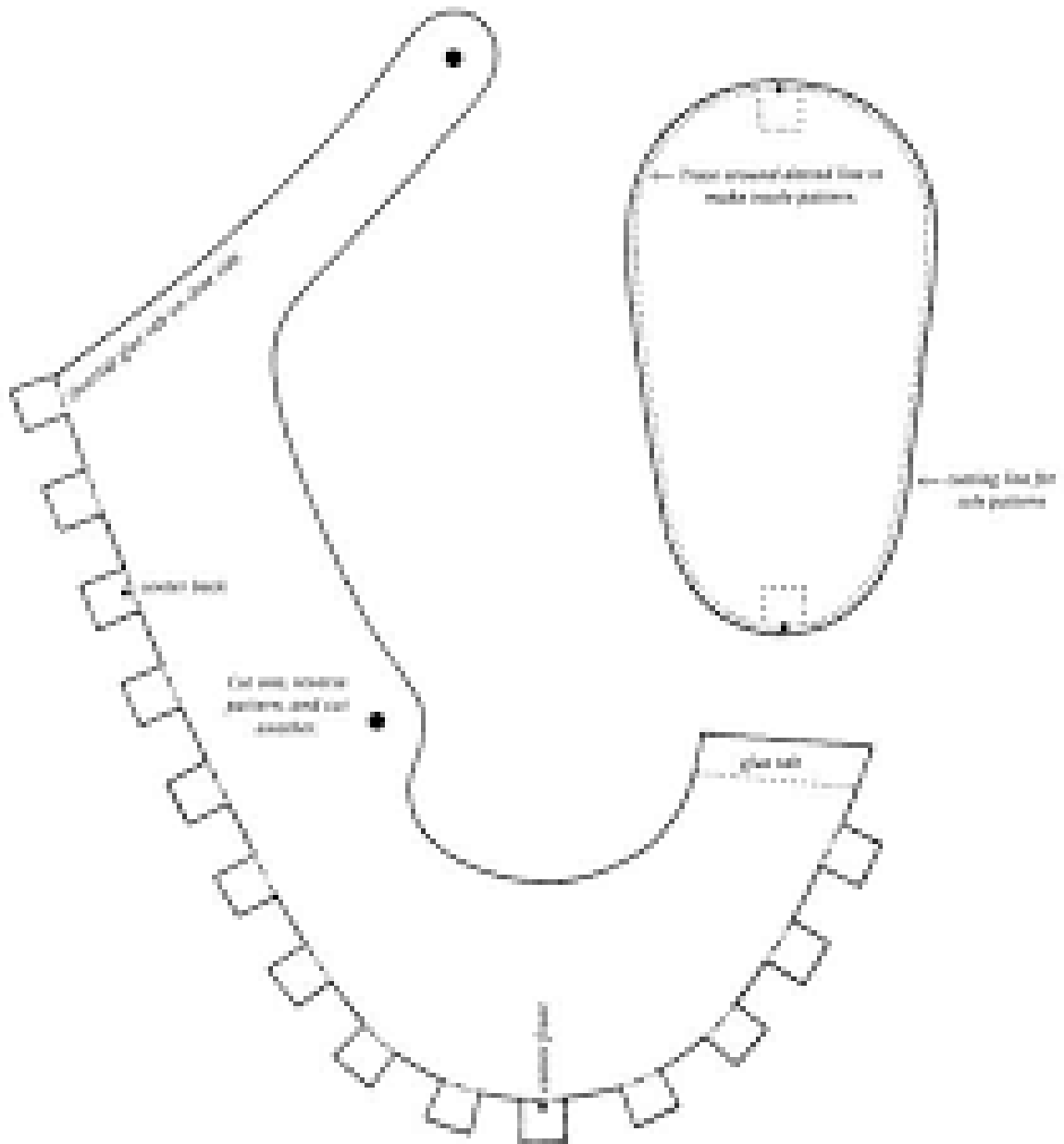

Руководство для
выкройки

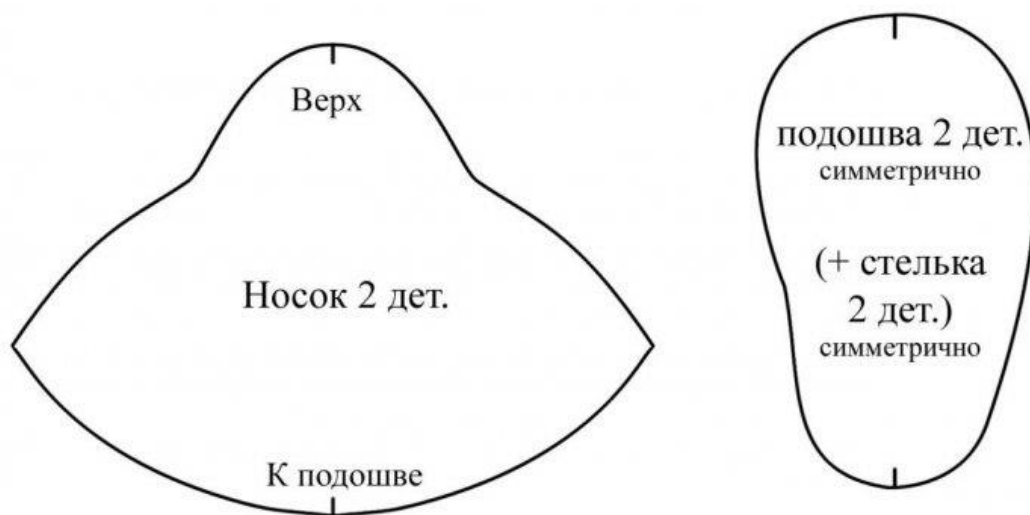
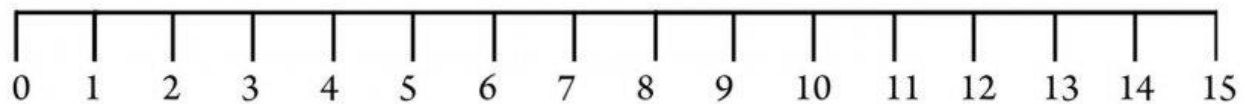
Приложение №5

Выкройка кукельных туфель

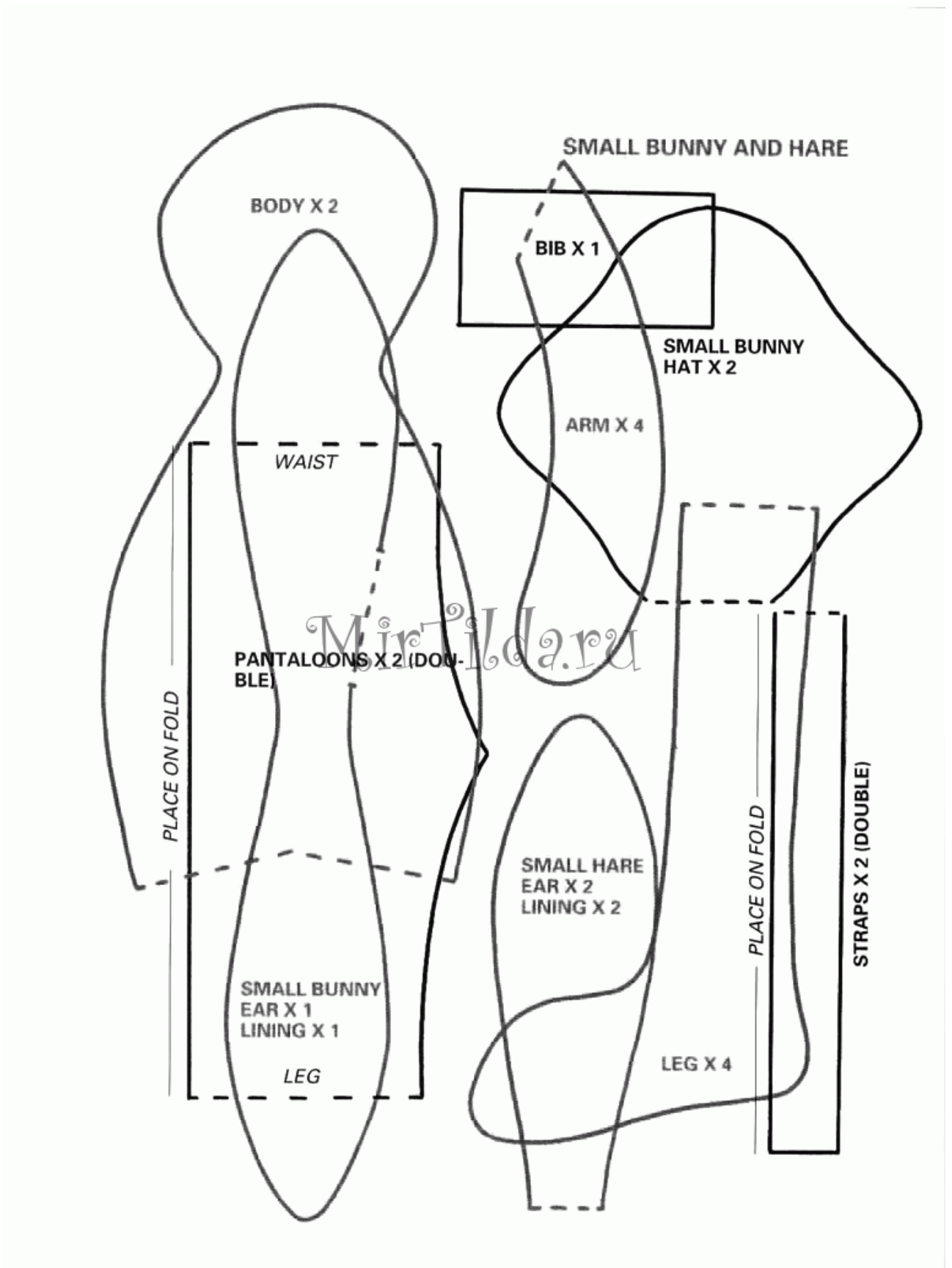
Приложение №6

Выкройка кукольных ботиночек

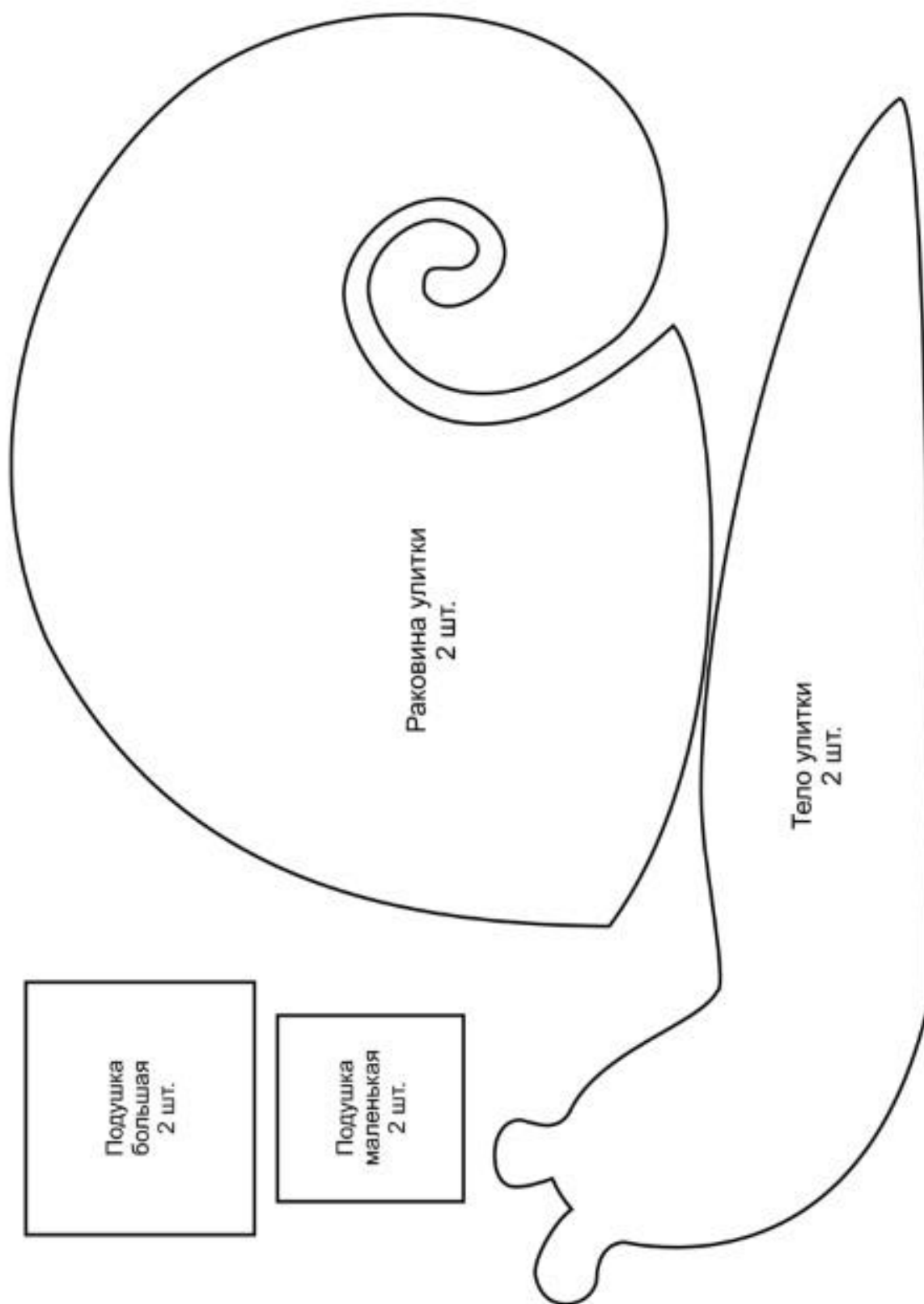

makarona77 • Бэйбікі • babiki.ru

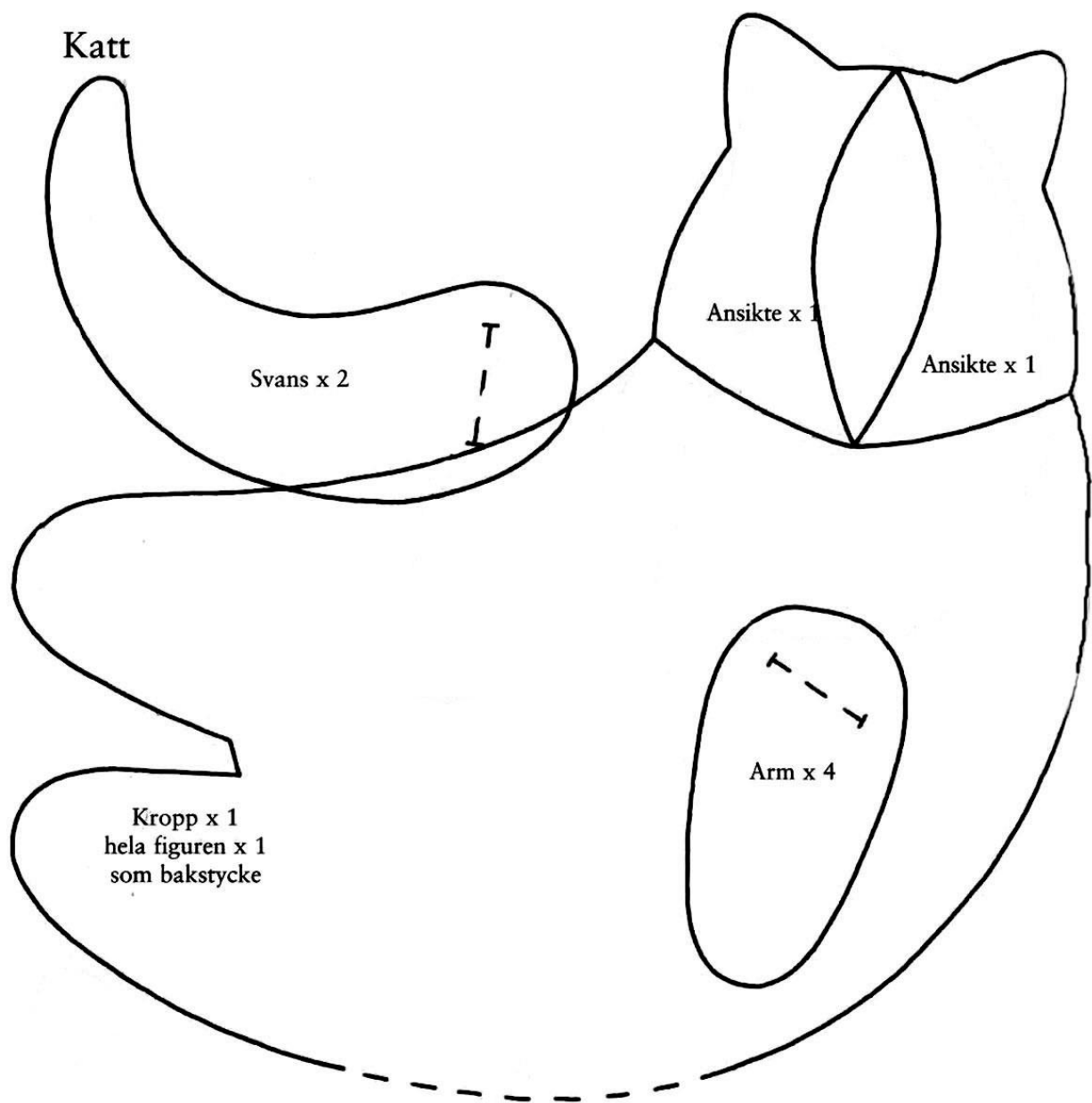
Приложение №7
Выкройка Тильда-кролика

Приложение №8
Выкройка Тильда-улитки

Приложение №9
Выкройка Тильда-котика (вариант 1)

Приложение №9
Выкройка Тильда-котика (вариант 2)

лапа 4 детали

хвост 2
детали

Плечи 2 детали

