

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа города Тихорецка муниципального
образования Тихорецкий район*

Методическая разработка на тему:

***«Взаимопроникновение культур.
Симбиоз педагогической вальдорфской
куклы и кубанского казачьего
ткачества.»***

Выполнила:

преподаватель Анкваб Оксана Ивановна

г. Тихорецк

2020г.

План-конспект серии занятий «Взаимопроникновение культур. Симбиоз педагогической вальдорфской куклы и кубанского казачьего ткачества.»

ФИО педагога: Анкваб Оксана Ивановна

Учебное заведение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Тихорецк.

Программа: «Основы Декоративно-прикладного искусства»

Тема: Современная самодельная кукла с кубанскими традициями.

Возраст обучающихся: 11-13 лет.

Тип занятий: Учебные занятие изучение и закрепление новых знаний и способов деятельности.

Цель: Формирование представления об искусстве изготовления вальдорфской куклы.

Задачи занятий: Познакомить учащихся с технологией изготовления вальдорфской куклы. Способствовать развитию интереса к работе над куклой, творческой активности, художественного воображения. Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, уверенность в себе, умение организовывать свою деятельность.

Форма занятия: Творческая мастерская.

Методы: словесный, наглядный, практический, метод эмоциональной поддержки.

Дидактические средства: визуальные (электронная презентация), универсальные (компьютер), наглядные пособия (выкройки кукол), учебные (тетрадь, карандаш, ручка, листы бумаги), учебно-производственное оборудование (ножницы, игольница, иголки длинные, портновские булавки, нитки обычные и крепкие, трикотажное полотно белого или телесного цвета, пряжа для волос, набивочный материал). Хлопковая ткань разных расцветок, кружева, тесьма.

Цель проекта:

1. Популяризация ручного прикладного творчества.
2. Развить умения и навыки по изготовлению народной куклы.
3. Изготовление куклы.
4. Изучение культуры ткачества Кубани.

Содержание

- 1 История создания
- 2 Материалы и пропорции
- 3 Типы кукол
- 4 Вальдорфская кукла в России
- 5 Ссылки

Задачи проекта

1. Изучить историю куклы и ее назначение.
2. Освоить новые технологии изготовления куклы.
3. Качественно и творчески подойти к разработке национального костюма куклы.
4. Выяснить как выбор ткани того или иного типа, влияет на внешний вид куклы ее размер и форму.
5. Воспитать в ребенке такие качества, как усидчивость и аккуратность.

История создания

Источником создания вальдорфской куклы и других вальдорфских игрушек являются народные тряпичные куклы и исследования в области педагогики на основе антропософского учения о человеке. Иногда вальдорфских кукол называют также «Штайнер-куклы» по имени основателя вальдорфской школы Рудольфа Штайнера.

Эти игрушки объединяет забота о физическом и духовном здоровье ребёнка, понимание необходимости учитывать его естественное развитие. Создание вальдорфских игрушек ориентировано на создание особой педагогической среды ребёнка, гармонично влияющей на его развитие.

Материалы и пропорции.

Традиционно вальдорфские куклы изготавливаются только из натуральных материалов: хлопковый трикотаж, овечья шерсть, для одежды — хлопковые, льняные, шерстяные ткани, для волос — хлопковая или шерстяная пряжа. Куклы изготавливаются мастерицами и детьми вручную, по особой технологии, чаще без использования швейной машины.

Тело куклы особым образом пропорционально — куклы-дети пропорциями соответствуют детскому телу, а куклы, изображающие взрослых (например, в кукольных спектаклях, — сделаны в соответствии с пропорциям тела взрослого человека. Таким образом, играя с ними, ребёнок воспроизводит не искажённую картину мира. (С этой же целью, вальдорфские игрушки, изображающие животных, условно изображают настоящих животных, не искажая пропорции и цвета).

Каждая кукла индивидуальна. Общими чертами являются плавность форм, пластичность куклы. Лицо изображается условно: глаза точками, рот — небольшим полумесяцем. При этом лицо прорабатывается тоже в соответствии с возрастом ребёнка, которому кукла предназначена: для простых кукол — это просто гладкий шар, без прорисовки лица (кукла безлика, чем близка к народной); для более «взрослых» лицо рельефно — глаза в углублении, носик выступает. Могут даже прорабатываться носогубные складки и подбородок. У куклы нет жёсткого образа, она ничего не навязывает ребёнку, наоборот, вальдорфская кукла стимулирует детское воображение.

При выборе игрушки для конкретного ребёнка учитывается его возраст, телосложение, темперамент. Это соотносимо и с педагогической, и с практической точки зрения.

Типы кукол

Кукол можно условно разделить на группы по характеру игры, свойственной разным возрастам, — манипулятивной, сюжетной, сюжетно-ролевой и степени сформированности образа человека, который хорошо проявляется в детских рисунках:

с рождения до 2,5 - 3 лет: куклы-уголки, узелковые куклы, куклы-подушки, куклы-бабочки, куклы-пеленашки, куклы из ниток. Простые, мягкие куклы из фланели или трикотажа нежных пастельных тонов, с выделенной в виде шара головой и подвижными ручками-ножками («головоноги»). Вместо волос на голове колпачки с длинными хвостиками, эти куклы безлики.

от 2,5 - 3 до 4,5 - 5 лет: куклы с одетым телом, оформленными ручками и возможно рельефной головой с вышитыми глазами и ртом. Это очень разные по форме куклы — тело может быть плотным или мягким, худеньким, толстеньким, с отдельными ножками или как в конверте (куколка для сна), с

выделенными ступнями или без, в шапочке или с проработанными волосиками — все зависит от возраста ребёнка, усложнение форм идет по мере взросления. Такой кукле можно сшить снимаемую одежду, если ребёнок уже умеет её снимать-надевать. Набивка должна позволять сажать куклу, двигать ручками. Размер кукол различный, вплоть до карманных куколок, которых удобно брать на прогулку или использовать для кукольных спектаклей. Длина волос небольшая — ведь у детей такого возраста ещё короткие волосы.

5,5 лет и старше: кукла с оформленными ручками и ножками, с большим пальцем на руке, ступнями, рельефной головой с вышитыми глазами и ртом, возможен выступающий носик. Волосы могут быть проработаны, можно заплетать, расчёсывать. Одежда шьется отдельно, может содержать мелкие детали (пуговицы, крючки), требующие ловкости от ребёнка. Подрастая, дети могут самостоятельно шить одежду для этой куклы.

Вальдорфская кукла в России

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства особое место занимала обрядовая кукла. Она была и детской игрушкой и элементом праздничных обрядов. Народная кукла имеет игровое и культовое значение в истории человечества и на современном уровне. В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды.

В России переведены несколько книг, раскрывающих педагогические особенности и технологию шитья вальдорфских кукол, проводятся семинары по их изготовлению. Изначально вальдорфские куклы придуманы для изготовления воспитателями, мамами и детьми (как дошкольниками, так и школьниками). Не только самодельность отличает вальдорфскую куклу. У этих игрушек есть еще одна важная особенность — воспитательное назначение. Такая кукла становится частью образовательного процесса. С ее помощью ребенок знакомится с самим собой — с человеком. Вот почему недостаточно просто сшить красивую игрушку, которая будет вписываться в интерьер и радовать глаз. Прежде чем приступить к шитью, надо точно определить, для кого вы шьете куклу и зачем. Кто возьмет ее в руки? Малыш или подросток? Девочка или мальчик? Хотите ли вы познакомить его с какой-то сказкой или рассказать про грядущий праздник? Ответив себе на эти вопросы, вы сможете определиться с персонажем. Вальдорфская кукла — это своеобразный «игрушечный учебник». Она помогает ребенку открывать мир, узнавать других людей, взаимодействовать с ними, пробуждает его любопытство и фантазию. Сшив такую куклу, невольно становишься не только рукодельником, но также педагогом и психологом.

Кукольная мастерская
Оксаны Горгола

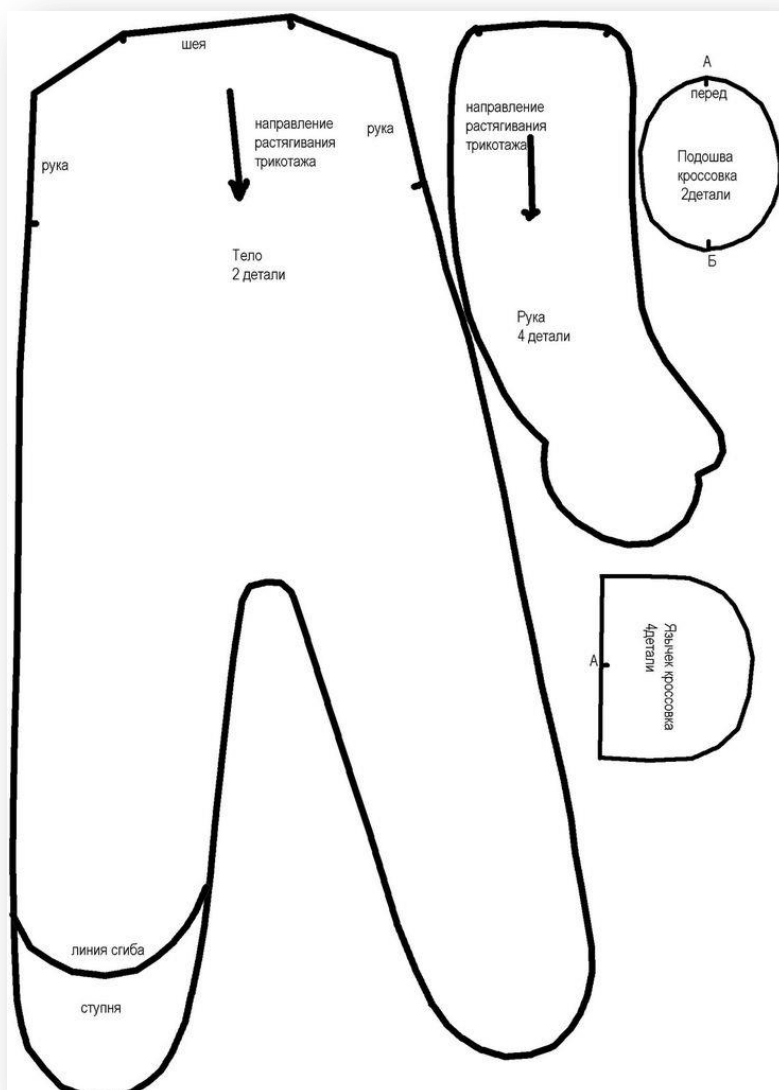

Кукольная мастерская
Оксаны Горгола

Выкройка вальдорфской куклы

При построении выкройки главное рассчитать пропорции туловища куклы.

1. Кукла ростом от 40 до 50 см- голова 1/4 от всего роста. (Если голова 9 см тогда рост примерно будет 36 см)
2. Самая особенная часть тела у этой куклы- голова. Голова должна быть достаточно твердой, а вот тельце куклолки эластичным чтобы дать ребенку 1 понятие об анатомии человека.
3. Если голова около 13 см тогда вся кукла будет то от 50 см.

Процессе изготовления куклы есть четыре основных сложных этапа:

1. Формирования головы.
2. Оформление головы. Волосы.
3. Крепления головы телу
4. Сбор и крепление всего тела.
5. Шитье костюма

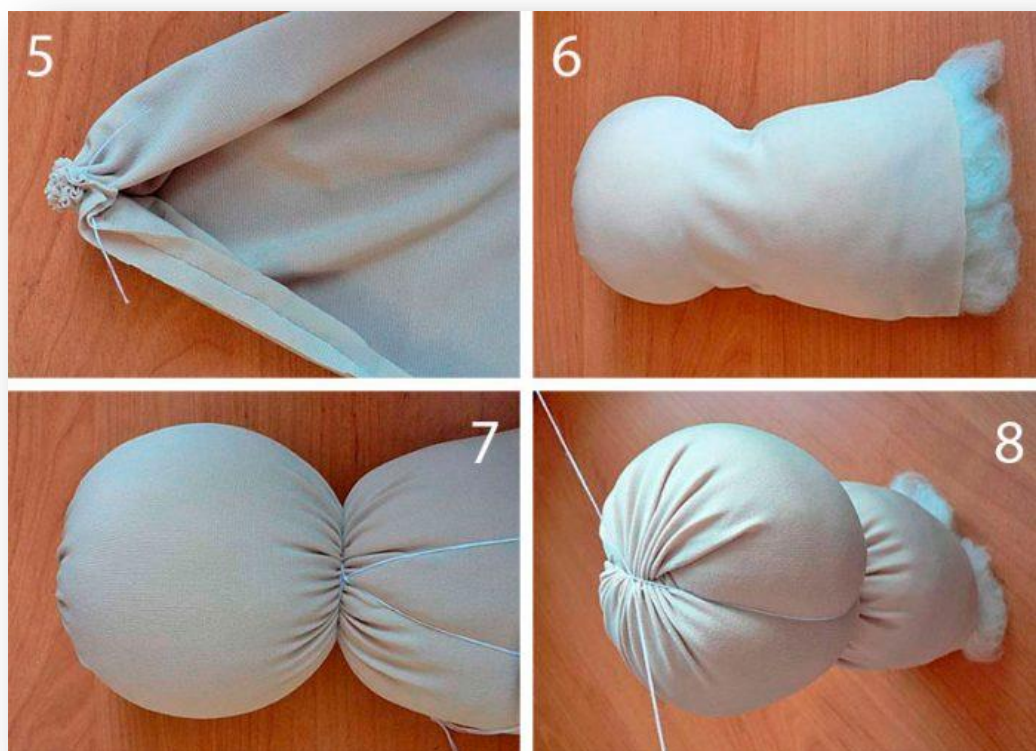
1. Формирование головы

1.1 Из шерсти и клубка пряжи (основа черепа) формируем шарик. Стягиваем основание нитью. Из светлого трикотажа шьем черновую основу для нашей головки.

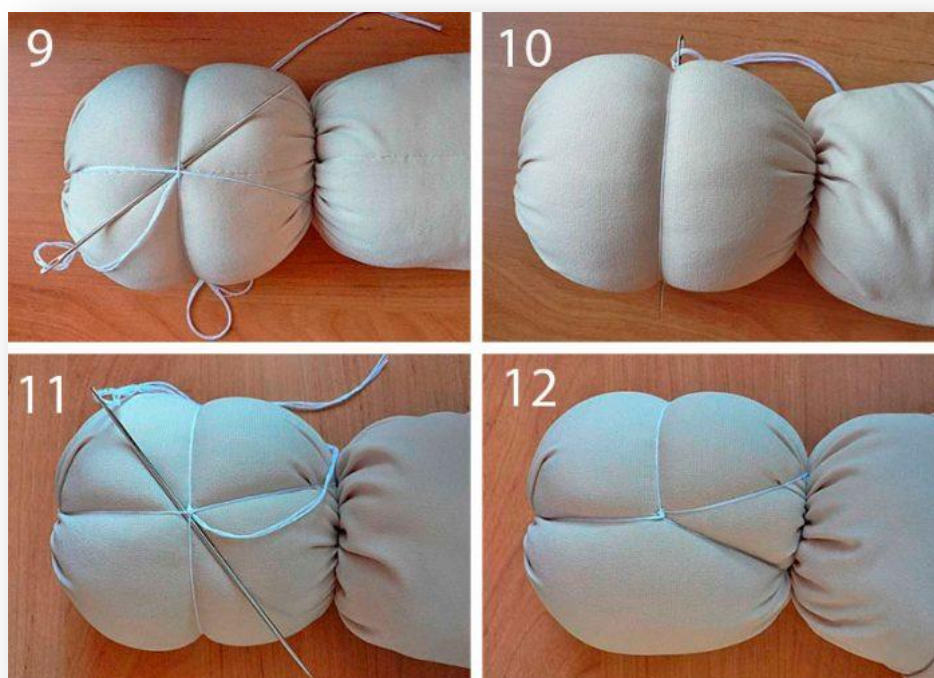

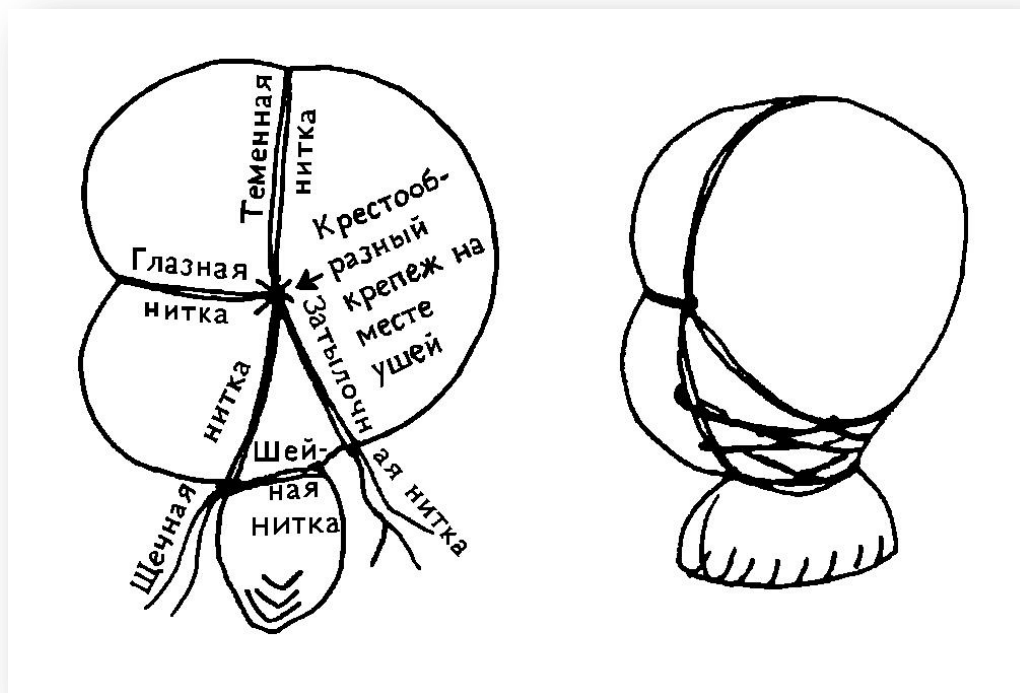

1.2 Стягиваем нашу трикотажную основу по верхнему шву. Одеваем его на шерстяную основу. Закрепляем.

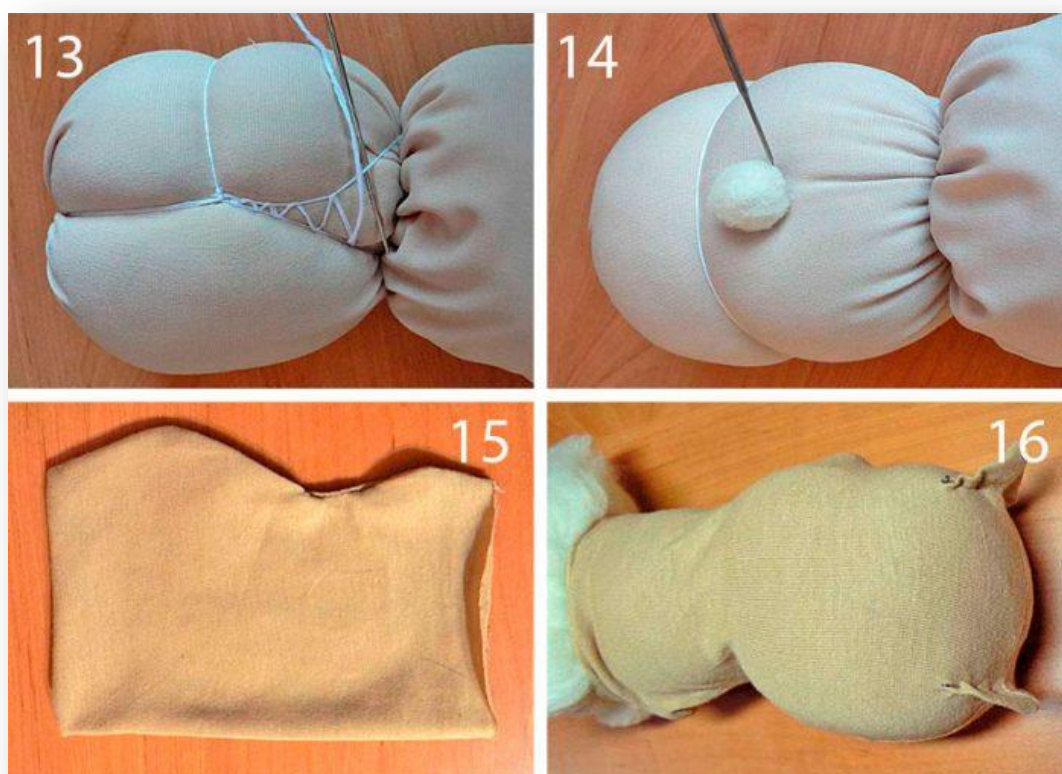

1.3 Формируем голову с помощью нитей, как показано на рисунке.

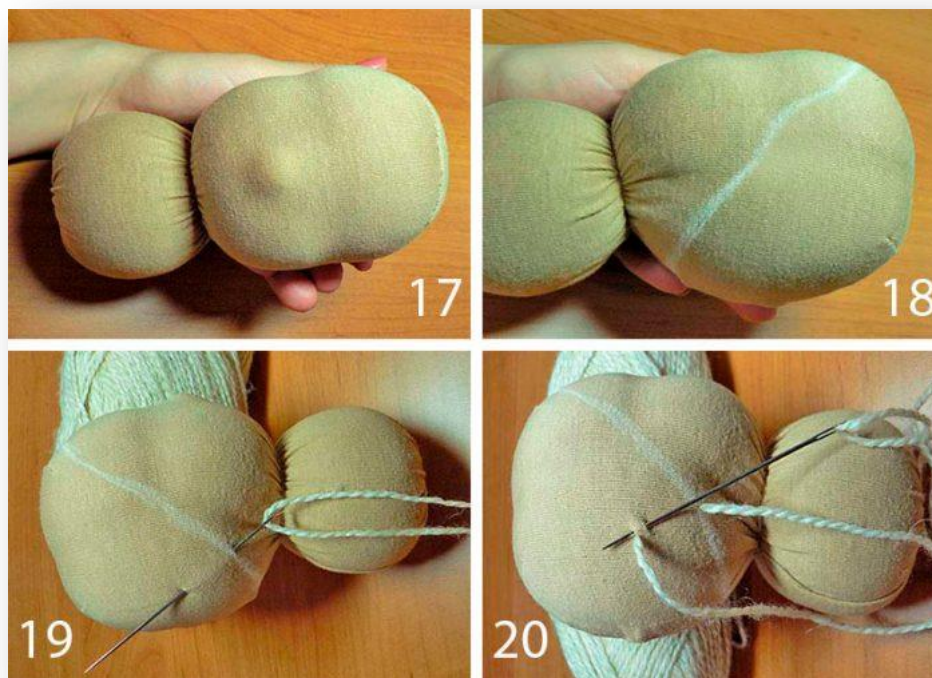
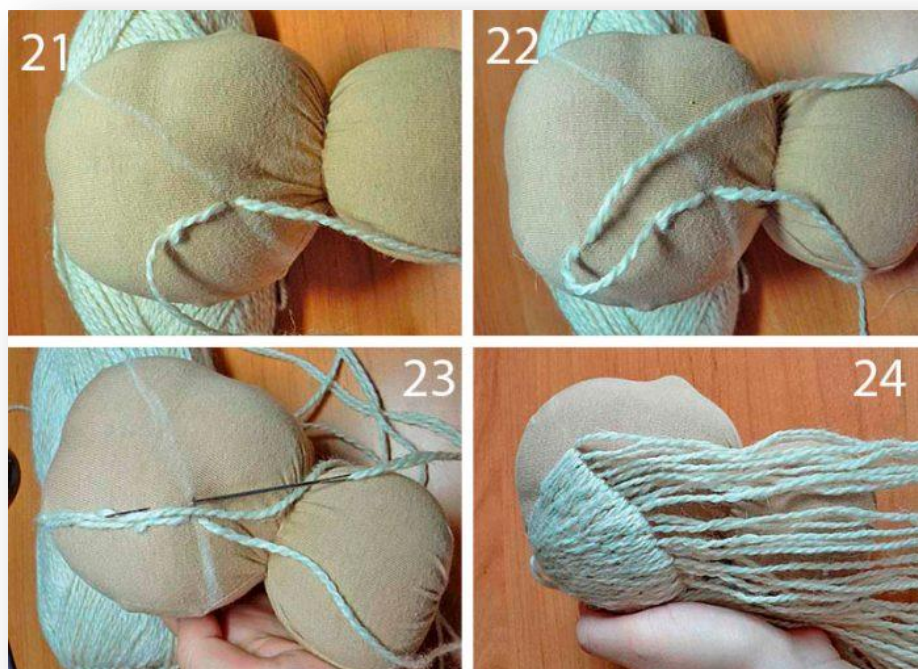

1.4 Из телесного трикотажа выкраиваем основной «чехол» для нашей головы. После формирования носика натягиваем основу на голову и закрепляем с помощью иглы и нити.

2. Оформление головы. Волосы.

2.1 Обозначаем линию роста волос. После чего с помощью иглы с широким ушком и шерстяной нити начинаем формировать волосяной покров, как показано на рисунке.

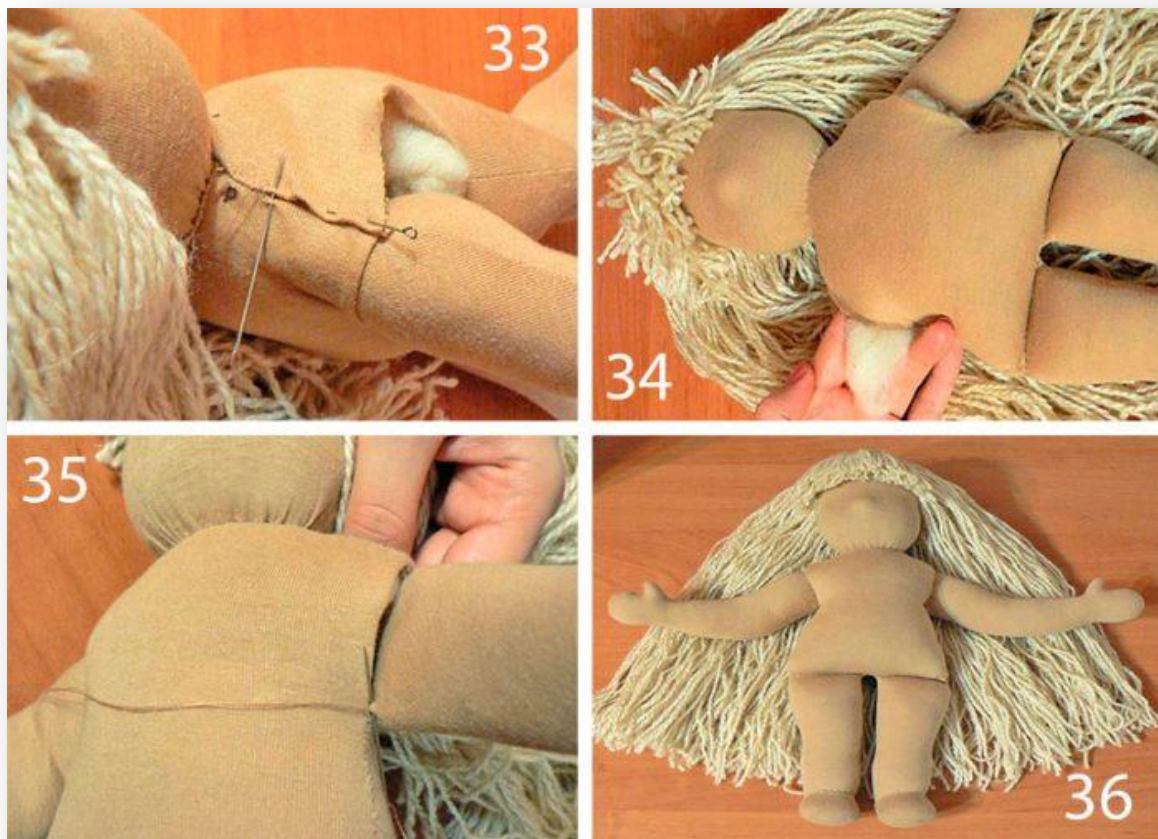
3. Крепления головы телу

Выкраиваем тело и ручки. Набиваем их шерстью и приступаем к креплению головы к тельцу. К основанию головы пришиваем ручки. На тельце формируем ступни и паховую линию сгиба.

4. Сбор и крепление всего тела.

После чего потайными швами крепим набитое шерстью тельце к верхней части (голова с ручками). Обрабатываем потайными швами плечевую линию и линию крепления шеи.

5. Шитье костюма

Сначала займемся изучением национального кубанского костюма.

Женский костюм

Кубанские казачки всегда отличались красотой и суровым нравом. Их гардероб отличался от мужского богатством цветов и разновидностей одеяний.

Девочки имели лишь длинную рубаху да сарафан, который надевали поверх нее. Только по достижению 15 лет старшей дочери шили или покупали новую юбку, кофту, платье.

Основным нарядом считалось платье, которое называли кубелек. Его носила каждая женщина, независимо от достатка и рода, отличалась лишь ткань. Это платье походило на камзол, надевать под него было принято рубашку, которая выглядывала на груди и из-под пышных складок рукавов.

Носили рубашки под горло или легкие кофты в сочетании с юбками

из шерсти или ситца. Казачки старались украсить свои наряды как могли: вставляли кружево, вышивали яркие рисунки, притачивали мех и кусочки кожи. Главная особенность женского гардероба — большое количество элементов одежды, подчёркивающих красоту и неповторимую стать. Богатство расцветок, украшения (браслеты, серьги, бусы), вышитые яркие рисунки отлично дополняли образ кубанской казачки, а приталенные силуэты подчёркивали все достоинства фигуры.

Для замужней женщины устанавливались ограничения в одежде. Обязательным было ношение платка и чулок в любое время года, а про рубашки с коротким рукавом можно было вообще забыть.

Праздничный.

Праздничные национальные наряды состояли из блузки с длинным рукавом и юбки, которые украшались кружевами и узорами. Вторым вариантом являлось платье (кубелёк), по внешнему виду напоминавшее камзол. Под него обычно надевали рубашку с воротником-стойкой. Хорошим дополнением были сапожки красного или чёрного цвета на небольшом каблучке — черевички.

Праздничный костюм кубанской казачки

В праздники поверх рубахи надевали длинную широкую юбку с оборками и кружевами или бахромой на них. Носили юбку так, чтобы на рубахе была видна вышивка.

Праздничные кофты ("кирасы") шили короткие, до пояса. Застегивались они сбоку или сзади большим количеством мелких пуговиц. Длинные рукава, иногда со сборками на плечах, сужались к кисти.

Повседневный

В повседневной жизни отдавали предпочтение простой рубашке с воротником круглой формы, которая заправлялась в нижнюю юбку. Обе детали были белого цвета. Поверх надевали юбку любого цвета и «кохточку».

• Костюм казачки

Ежедневный женский костюм был закрытым, ярким. Шился он из льняных, хлопчатобумажных тканей.

Кофта, либо кофта с баской

Пышная юбка, присобранная у талии

Завеска (фартук)

Платок

Не забываем про декорирование кубанского народного костюма вышивкой. Вышивка - основной вид народного изобразительного искусства Кубани. Кубань считается территорией, где исторически соединились две культуры: восточно-украинская и южнорусская, во многом схожие между собой. Традиционная вышивка всегда была очень символична. Некоторые узоры пришли с языческих времен. Языческая символика, стародавние обычаи и обряды широко отражались в украшении одежды и домашней утвари. Узоры воспроизводили знаки доброго пожелания, символических животных, райских птиц. Каждый узор вышивали определенным цветом, что тоже имело символическое значение. Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивка на рубашках располагалась по вороту, рукавах, подолу, т.е. в местах соприкосновения тела человека с внешним миром и играла роль оберега. Каждая мастерица, используя различные орнаменты, старалась сделать их индивидуальными и неповторимыми.

На вышивках изображали плодородие Земли. Благополучие семьи зависело от урожая, а следовательно от земли. Пашня изображалась в

вышивке ромбами, квадратами. Плодородная засеянная земля - ромбами и квадратами с точкой посередине.

В народной вышивке на Кубани преобладает орнамент с пышными цветами, ягодами. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки.

Орнамент - это узор, построенный на ритмическом чередовании элементов.

Каждая линия, каждый знак имели своё значение. Прямой линией обозначали поверхность земли. Волнистой горизонтальной – воду. Волнистой вертикальной – дождь. Скрещивающимися линиями – огонь и молнию. Круг, квадрат, ромб – Солнце и Луну. Женская фигура символизировала образ матери-земли. Олень, конь приносили счастье, веселье и благополучие. птица - один из наиболее распространенных и любимых образов народного творчества. Узоры с птицами выполнялись различными видами вышивальной техники. Чаще всего образ птицы трактован довольно реалистически и можно явственно определить породу: петухи, павлины, голуби. В народном представлении голубь - чистая, светлая, "Божья" птица.

Петух прогоняет нечисть своим криком. Это тоже солнечный знак - оберег, который часто любили вышивать на полотенцах.

Голубь - символ мирной жизни, любви.

Верный друг казака его боевой конь. Он делит с ним тяжёлые будни, голод, холод. Конь участвовал в различных обрядах. Сильный, красивый, быстрый конь оказался запечатлённым на свадебных вышивках как солнечный знак - оберег.

Символ солнца- это различные круги. В вышивках можно видеть изображения кругов, но часто солнце изображалось многоугольником или ромбом.

На Кубани вышивкой украшали одежду, рушники, настольники, салфетки и многое другое. Об этом очень подробно описывается в книге Н.А. Гангур «Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани», где говорится, что вышивали по целой ткани различными «верхошвами» - крестом, гладью и прозрачными строчевыми швами по разреженной предварительно ткани – белая строчка или шитьё по выдергу. Подавляющее большинство вышитых изделий выполнено крестом. Наиболее древнее сочетание цветов – белый и красный. Прежде, чем приступить к выполнению узора мастерица продумывает его. Определяет расположение узора на плоскости, выполнение в цвете. Характер композиции определяется ритмом – закономерным чередованием отдельных элементов или группы элементов в орнаменте. Повторение абсолютно одинаковых элементов или групп элементов называется раппортом. Орнаментом может быть украшена вся

поверхность предмета, или какая-либо часть его (края салфетки или середина наволочки). Отдельные орнаментальные мотивы могут быть разбросаны по поверхности изделия. Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор может строиться на основе симметрии и асимметрии. Часто узор строится в замкнутой плоскости, то есть в плоскости, ограниченной какой-либо геометрической формой. В зависимости от формы, изделия и замысла исполнителя форма и расположение узора могут меняться. Так на скатерти могут быть вышиты углы или середина. Плоскость скатерти или салфетки может быть разделена на квадраты или прямоугольники, а в них располагаться узоры вышивки. Построение угла может быть различным: ветки с листьями и цветками направлены из угла вдоль сторон влево и вправо или идут навстречу друг другу и, встречаясь, заполняют узор.

Цвет в орнаменте тоже символичен. В основном мастерицы использовали красный цвет - символ солнца, огня, крови. Огонь считался братом солнца. Красители делали из природного материала. Нити для вышивки красили соком красных ягод.

Цвет красный - это любовь, красота, смелость, великодушие, победа.

Черный - цвет земли, пашни, ночи, покоя.

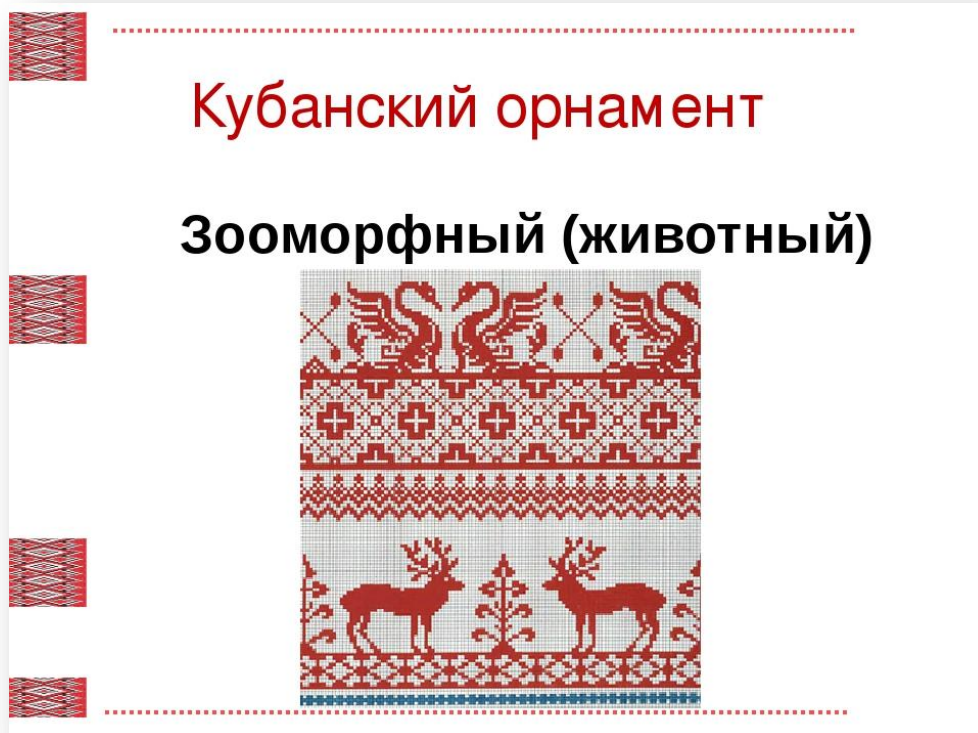
Зелёный - использовался в вышивках в небольших количествах, он символизирует растительный мир.

Жёлтый - цвет разлуки.

Кубанский орнамент-геометрический

Кубанский орнамент-Зооморфный

Кубанский орнамент-Смешанный.

Орнаменты Кубанской вышивки: геометрический, растительный, животный, предметный, смешанный. Каждая линия, каждый знак имели своё значение. Прямой линией обозначали поверхность земли. Волнистой горизонтальной – воду. Волнистой вертикальной – дождь. Скрещивающимися линиями – огонь и молнию. Круг, квадрат, ромб – Солнце и Луну. Женская фигура символизировала образ матери-земли. Олень, конь приносили счастье, веселье и благополучие. Птица – символ счастья, богатства радости.

После краткого изучения кубанского казачьего костюма приступаем к работе над эскизами будущего костюма куклы.

После окончания работы над эскизом приступаем к процессу шитья костюма для куклы С применением всех полученных знаний по истории национального кубанского костюма. При декорировании обязательно используем кружева и орнаментику в национальном стиле.

Экологическое обоснование

При работе над изделием мы старались придерживаться правил техники безопасности гигиенических и экологических требований при создании своего проекта дети пользовались только машины ручного привода иглой с крючком спицами и необходимых при эксплуатации изделия человеком если рассмотреть данное изделие то в процессе его изготовления никаких вредных отходов не было использовались ткани и материалы швейное производство является 1 из наиболее экологически чистых производств так как не используются тактических так токсических веществ и обладает возможностью применений безотходных технологий

Дизайн -анализ работы

Целью любой деятельности человека являются достижение поставленной цели. Чтобы объективно оценить изделия, необходимо следовать строго поставленной цели. Создавая работу мы опирались на требования конструирования и художественного моделирования: единство формы и содержания, главные и второстепенные детали изделий, цвет, пропорции симметрия. Кукла получилась яркой, стильной и оригинальной. При изготовлении костюма для кукол, декорировании стараясь изобрести украшения. Все элементы одежды которую выполнили творчески. При выполнении проекта использовались общедоступный материал трикотаж овечья шерсть пряжа такие материалы нашлись бабушкиных сундуках и в ассортименте имеется в магазинах. Декоративные мелочи тесьма продаются, пуговицы мы нашли в домашней шкатулке, вязаные и сшитые из ткани аппликации можно выполнить самими. Технология посильна для любого желающего. При работе над вязанием и вышивкой декоративными элементами развивается усидчивость внимательность аккуратность

Самооценка изделия

Куклы получились такими какими мы и хотели. Они выполнены по назначению соответствуют задуман параметрам: яркие эксклюзивные, в них гармонично сочетаются цвет с одеждой куклы. Костюмы дополнены несколькими комбинациями орнаментов из цветных ниток это делают модели необычными и интересными. Такие куклы не только украсят интерьер но и будут являться носителем кубанской культуры.

В процессе работы мы познакомились с историей, направлением моды. Познакомились с технологией их изготовления. Не менее интересными для нас оказался процесс изготовления костюма. Подводя итоги хочется сказать что поставленная цель- сшить вальдорфскую куклу в национальном костюме мы выполнили.

Использованная литература:

1. Хоррокс , Джан. Куклы своими руками. Модели из ткани. ./ Пер. с. англ.. – М.: ЗАО «БММ», 2012.
2. Шилкова Е.А. Оригинальные куклы своими руками. М.: РИПОЛ классик, 2012.
3. Арапов М. Что такое вальдорфская школа. Москва. Журнал «Курьер» 2007, №5.
4. Мавричева И. Секреты кукольной феи. Практическое руководство по шитью классической европейской куклы. М. Кукольный дом. 2010.
5. Нойшюц К. Кукла своими руками. Evidentis. 2001.
6. «Русская тряпичная кукла» Дайн М.Б, Дайн Г.Л., Изд. «Культура и традиции», 2007г.
7. Ганчур Н.А. « Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани», Краснодар, 1990 г.