

НА ГРАНИ ДВУХ МИРОВ. СОЗДАНИЕ КУКЛЫ

Предмет: технология

Выполнила: Гамова Полина Алексеевна, студентка 2 курса

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга

Руководитель: Гамова Оксана Николаевна, учитель начальных классов

МОБУ «СОШ № 31» г. Оренбурга

Введение.

«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает!» -
гласит русская народная поговорка

Какую игрушку вы любите больше всего?

На этот вопрос отвечают по - разному. Кто-то любит плюшевого медведя, кто-то гоночную машинку или даже компьютер. А я люблю – куклу. И однажды в моей голове появился вопрос: почему какие-то вещи мне хочется использовать для игры, а какие-то не вызывают во мне никакого интереса? Я впервые задумалась об истории возникновения игрушек. Прежде всего, меня интересовали, конечно же, куклы.

Кукла... Попробуйте-ка найти более древнюю игрушку! А сколько у нее назначений! В стародавние времена в куклы играли не только дети. Были куклы, применявшиеся в ритуальных обрядах. Вспомним хотя бы примитивные поделки из дерева и глины, изображающие людей и животных. Ребенок мог играть щепочкой, обернутой тряпочкой, с куклой, сплетенной из соломы. А какие забавные делались глиняные зверушки-свистульки! Куклу одухотворяли, к ней обращались как к живому существу.

Вспомните начало русской народной сказки «Василиса Прекрасная»: В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась,

девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисуш-ка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».

Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок. Вот и на примере этой сказки мы видим, насколько серьезным было отношение людей к куклам.

Ведь мать, умирая, оставила дочке вместо себя не простую игрушку, а помощницу, советчицу и охранительницу – волшебную куклу.

И в сказке куколка отлично справляется с матушкиным поручением: она помогает Василисе делом, советом и оберегает ее своей любовью. Да и девочка не забывает о своей помощнице, бережет ее, кормит, оставляя ей самые лакомые кусочки.

В сюжете сказки находит отражение особое отношение людей к куклам. Описываются мистические свойства игрушки. Фактически умирающая женщина вложила в куколку частичку своей материнской любви, заботы и внимания, которые каждая мать хочет подарить своему ребенку. Трудно подобрать более яркую иллюстрацию важности той роли, которую куклы играли в жизни русских людей!

Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры. Человек соединен с куклой куда более прочно, чем мы сегодня можем представить Прошли века. Кукла, как игрушка, прочно заняла свое место в жизни человека. В каждой семье из поколения в поколение дети играют в куклы.

Текстильная кукла - это наша история, традиции, культура.

Мир кукол, манит к себе, как детей, так и взрослых. В куклах есть то, чего нам не хватает в современной жизни: человеческое тепло, наивность и искренность. Смешные и трогательные, только что сшитые, своим появлением они доставляют детям огромное удовольствие.

Актуальность темы обусловлена возрастанием внимания к куклам ручной работы. В отличие от фабричных, авторская кукла уникальна не только тем, что она сделана в единственном экземпляре. Частица души создателя живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства. Куклы выступают в качестве украшения интерьера, части коллекции, эксклюзивного подарка, оберега. Другими словами, куклы являются существенным дополнением эстетической стороны жизни или являются ее организаторами.

Цель моего исследования - изучить историю создания текстильной куклы, а так же изготовить собственную куклу на основе существующих.

Задачи исследования:

Познакомиться с историей кукол.

Узнать роль тряпичной куклы у разных народов

Изучить виды современных текстильных кукол.

Сшить самостоятельно интерьерную куклу.

Объект исследования – технология изготовления декоративной куклы.

Предмет исследования – авторская кукла

Тема проекта: Интерьерная кукла Майя.

Гипотеза:

Я предполагаю, что сшить текстильную куклу может самостоятельно любой человек.

Методы и приемы исследования: практическая работа, наблюдение, работа с литературными источниками и интернет – ресурсами, анализ.

История кукол. Значение слова «кукла»

Вместе с появлением человека на земле появляется и его потребность к творчеству. Глядя на работы народных умельцев, не перестаешь восхищаться: яркими пятнами горят самотканые ковры и салфетки, традиционные женские наряды и украшения, шкатулки, обереги, игрушки. Кукла — игрушка обычно изображает человека или животное. Однако кукла-игрушка может не изображать, а только обозначать какое-либо настоящее или воображаемое

(фантастическое) существо. Только в русском языке слово «кукла» имеет несколько значений.

- Первое - детская игрушка в виде фигурки человека.
- Второе - в театральном представлении фигура человека или животного, сделанная из разных материалов и управляемая актером (кукловодом)
- Третье - фигура, воспроизводящая человека в полный рост (словарь С.И. Ожегова).
- Русское слово «кукла» родственно греческому «киклос» («круг») и означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок соломы, которые девочки издавна пеленали и завертывали, подчиняясь инстинкту материнства.

Куклы как детские игрушки возникли (вернее превратились в кукол из изображений духов, божков и т. д. или наоборот) еще в доисторические времена. По форме они были довольно примитивными, а изображали и/или обозначали внешность людей или иных живых существ.

В ранней истории практически невозможно отделить куклу от идола. Она как олицетворение божества использовалась в религиозных обрядах. Так же в некоторых религиях кукла считаласьместилищем душ предков. Кукле рисовали глаза и рот, делая ее тем самым подобием человека, нарекали определенным именем. Кукла не рождается сама: её создаёт человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя.

На Руси куклу наряжали в национальные одежды, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла без лица считалась неодоушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, а значит, и безвредной для ребенка. Поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом.

Роль тряпичной куклы у разных народов.

Люди верили, что куклы могут защитить от злых сил, принять на себя болезни и беды человека, принести ему счастье. Но чтобы игрушка выполняла защитную роль, она должна была быть "правильно" сделана.

Мастерицы никогда не использовали при работе ничего колющего и режущего. И лоскутки ткани, и нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем связывались. Узелки служили еще одним оберегом, встававшим на пути злых сил.

Африканские церемониальные куклы Ндебеле изготавливались в основном для различных обрядов. Изготовление традиционных кукол является очень древним искусством. Кукол делают женщины вручную и богато украшают бисером. Все сплошь расшивается бисерными рядами и орнаментами в геометрической форме.

Традиционная тряпичная русская кукла была “безликой”, что позволяло детям мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы и её характер. Преимуществом такой куклы было её быстрое изготовление, она была индивидуальна в своём роде и больше не повторялась.

Куклы Зулу одеты в традиционную женскую одежду, которая состоит из плащей, расшитых бисером, металлических колец, обручей на шее, руках и ногах. Каждая кукла Зулу несет особую смысловую нагрузку и изготавливается для определенного ритуального действия. Девочки с раннего возраста обучаются матерью искусству изготовления кукол наравне с другими видами рукоделия. Сначала сделанные куклы используются для игры.

Затем старшие девочки делают бисерную куклу для подарка молодому человеку, как символ своей любви.

После сватовства и до свадьбы девушка на шее носила куклу как талисман. После свадьбы куклу сажали на почетное место в свою хижину и берегли как ребенка.

Куклы Анголы известны, как «дети плодородия». Владелица куклы наряжала её в собственные украшения, ничего для куклы не жалея. Поэтому кукла представляла собой большую семейную ценность. Таких кукол очень берегли, и о них заботились как о детях. Даже в случае пожара куклу старались спасти в первую очередь. Впоследствии куклу получала при замужестве старшая дочь матери.

Современная текстильная кукла.

В жизни современного человека кукла опять вернулась к нам, как игрушка для ребенка, оригинальный подарок, коллекционная кукла (авторская работа), прекрасное дополнение, изюминка в интерьере, и просто молчаливое существо, несущее в себе тепло человеческих рук, его создавших.

В наше время существует огромное множество разнообразных кукол. Но особой популярностью пользуются куклы ручной работы.

Виды текстильных кукол.

Среди многообразия сегодняшней тряпичной куклы, можно выделить несколько наиболее ярких направлений.

Чердачная кукла. Этих кукол специально состаривают, чтобы казалось, что их словно достали с бабушкиного чердака. От них веет праздником, уютом и ... детством.

Кукла-примитив – это тряпичная кукла, самая простая по раскрою. Шьется такая куколка очень давно, это уже, можно сказать, историческая кукла.

Так как раньше "магазинные" куколки были роскошью, мамы и бабушки шили такие куклы своим деткам вручную из подручных материалов - из завалявшихся кусочков ткани, из мешковины.

Тыквоголовки. Относятся к примитивам, выделяются особой формой головы, состоящую из 4-5 клиньев, непропорционально большую часто по отношению к телу, напоминающую тыкву, тоненькие ручки и ножки. Особое внимание к набивке головы у Тыквоголовок. У них голова должна быть тугой и круглой как шарик (на то они и тыквоголовки). И вот тут у них особенность с шеей. Раз голова тяжелая, то шея очень туго набивается тоже. И даже можно в шею вставлять деревянную палочку, на которую потом накручивается голова. Это будет дополнительная опора. А голова потом пришивается к шее. Особое внимание здесь уделяется прорисовке лица, предварительно вся кукла грунтуется раствором ПВА, кофе, специями. Очень жизнерадостные и веселые куклы.

Тряпичная Кукла Рэггеди Энн. Эту куклу нельзя спутать ни с какой другой. Черные, как угольком нарисованные, круглые глаза, красный треугольничек вместо носа, нарисованный широкий озорно улыбающийся рот, рыжие волосы, старенькое платьице и аккуратный передник. И непременно на платье тряпичное или вышитое сердечко с вышитой надписью «I love you».

Куклы Тильды. Мир игрушек очень разнообразен, в нем имеется очень большое количество личностей. Куклы Тильды имеют множество разных обликов: зайцы, коты, ангелы, садовницы и куклы Тильды-домохозяйки, мишки, собачки и так далее. Тильды – все-таки больше не игровые, а именно интерьерные игрушки. Их используют в качестве сувениров. Поэтому их часто ароматизируют. Для аромата можно добавить в набивку ванилин, корицу, или вкусно пахнущие травы (лаванду, жасмин, базилик), можно положить и готовые мешочки-саше. Можно натирать пряностями влажную игрушку.

Корейские Тряпиенсы. Это японские или корейские текстильные куколки достаточно небольшого размера. Формы их тела напоминают американскую Барби, но они сшиты из ткани. Отличаются изящным и хрупким телосложением. Достаточно часто тряпиенсов путают с тильдами. Но это совершенно разные виды кукол и общего у них только то, что выполнены они из ткани. Тряпиенсы выделяются пышными богатыми нарядами, законченностью образа, продуманностью не только позы, но и каждой детали, каждой мелочи. Лица корейских и японских кукол – рисованные, обычно акриловыми красками для текстиля.

Вальдорфская кукла. Они изготавливаются только из натуральных природных материалов, включая набивку - овечью шерсть, сливер, очес. Еще одной особенностью вальдорфской куклы является то, что её пропорции должны соответствовать человеческим, чаще - детским. Черты лица кукол нежные, округлые, глазки вышитые. Такие куклы изготавливаются только вручную и хорошо передают энергетику мастера ребенку.

Чулочно – текстильная кукла. Очень интересный вид кукол, изготовленных из колготок, специальными утяжками создается образ куклы,

тело часто каркасное и обтянутое теми же колготками. Чаще всего лица получаются шаржевыми, неповторимыми.

Текстильные шарнирные куклы и текстильные каркасные куклы. Эти куклы в большинстве своем сугубо авторские и очень сложны в изготовлении. Каркасных кукол отличает, конечно же, проволочный каркас, вставленный в сшитое из ткани тело. Благодаря ему, кукла может принимать практически любое положение.

Итоги исследования.

Я провела анкетирование среди студентов 1 курса групп 18А, 18Б и 18В (среди девочек есть и мальчики, которые видят себя учителями начальных классов) с целью выяснить отношение к текстильным интерьерным куклам.

Им было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Вам нравятся текстильные куклы?
2. Если да, то чем?
3. Вы бы играли такими куклами в детстве?
4. Купили бы вы такую куклу в магазине?
5. Как бы вы её использовали?
а) Игра б) Как украшение в) Подарок
6. Вы бы хотели научиться их делать?

Результат опроса (таблица)

Опрошено: 112 человек.

Результаты опроса по теме «Куклы»

№ п/п	Вопрос	Да	Нет	Не знаю
1.	Вам нравятся текстильные куклы?	83(74%)	9 (8%)	20 (18%)
2.	Если да, то чем?	Красивые, смешные, мягкие, похожи на кукол из мультиков, необычные, таких не видели, в		

		магазинах таких нет.		
3.	Вы бы играли такими куклами в детстве?	76 (68%)	17 (15%)	19 (17%)
4.	Купили бы вы такую куклу в магазине?	97 (86,5%)	15(13, 5%)	
5.	Как бы вы её использовали? - игрушка - украшение - подарок	11 (10%) 65 (58%) 36 (32%)		
6.	Вы бы хотели научиться их делать?	87 (77, 5%)	11(10%)	14(12, 5%)

Анализируя ответы, выяснила, что студентам 1 курса педагогического колледжа отделения «Преподавание в начальных классах», в основном, игрушки понравились – 83 человека - 74% опрошенных; хотели бы с ними играть – 76 человек - 68%; купили бы в магазине - 97 человек - 86,5%; использовали как украшение – 65 человек - 58%; как подарок – 36 человек - 32%; хотели бы научиться их делать – 87 человек - 77, 5%.

Наравне со студентами, преподаватели тоже выразили интерес к куклам. Некоторые рассказали, что в детстве играли тряпичными куклами, а так же хотели бы их приобрести, в основном, для украшения интерьера или подарка.

Современный взгляд на кукол. Кукла Снежка.

Но я хочу остановиться на кукле Снежка. Такая кукла может стать не только хорошим подарком, как для детей, так и для взрослых, но и ярким предметом интерьера.

История появления текстильных кукол снежков очень интересная. Их придумала российский дизайнер Татьяна Коннэ, которая сшила кукол в качестве своей дипломной работы.

Ею же разработаны и собственные выкройки куколок.

И сегодня куклы-снежки стали настоящим брендом.

«Снежки – это современный взгляд на кукол». Она популярна благодаря своему ужасно милому облику и, как правило, длинным волосам у нее есть

отличительная особенность – большие мощные ступни, на которых куколка способна стоять. Причем для этого ей даже не нужен каркас! По другому Снежку называют большеногой куклой. Считается, что это не игровая кукла, а скорее дополнение к интерьеру.

У кукол обозначены только глаза — близко нарисованные две точки, а на щеках румяна. Из истории их создания известно, что автор снежков не знала каким именно сделать их лицо, у нее не получалось его нарисовать. И она решила, что лица у этих кукол должны быть именно такими.

Сегодня рукодельницы почти по всему миру занимаются тем, что делают самых разных кукол - большеножек: больших и поменьше, мальчиков и девочек, взрослых и малышей. В среднем их рост составляет 28-30 см. Но есть и совсем маленькие куклы.

При изготовлении куклы, как правило, используются максимально натуральные ткани из хлопка, льна, габардина, флиса, велюра, вельвета, трикотажа, пальтовых тканей. В зависимости от задумки, материал дополняется кружевом, жемчугом, ленточками, тесьмой, цветами, вышивкой. А на куклу можно надеть рюкзачок, сумочку, приколоть кукольную брошь. очень важно подобрать цвета в одежде, которые бы сочетались. Если у меня это не получается, то я просто не сажусь за работу. Также для меня очень важна идея. В идее заключается внешний образ, стиль, одежда, аксессуары и обувь будущей куклы.

Самое сложное при создании куклы – добиться ее устойчивости.

У этой куклы нет каркаса, поэтому очень важно, чтобы ножки куклы были набиты плотно, правильно. Важный акцент делается на стопы куклы, именно это гарантирует устойчивость. Голова, руки и ноги пришиваются отдельно.

Глазки-точки наносятся водостойкой акриловой краской, которая не смывается и не стирается. А румяна – обычные косметические румяна. Очень часто на куклу надевается шапочка – она либо шьется, либо вяжется.

Шапочки для своих кукол вяжу сама или мама. Обувь часто заказываю через интернет - магазины, иногда делаю сама.

Каждая из моих кукол имеет характер, настроение, эмоции. Они задумчивые, задорные, веселые, трогательные. Но самое главное – все они без исключения добрые. И это добро и теплоту они несут в каждый дом.

В каждую куклу я вкладываю частичку этого чуда и любви.

Могу с уверенностью сказать, что эти куклы способны осчастливить человека.

Вы только взгляните в них, у каждой из них есть эмоции!

Каждая из них излучает невероятную энергетику, как бы даря всем тепло и доброту. Она смотрит и наблюдает. И, кажется, что вот-вот раскроет какой-то секрет.

Даже если у меня нет настроения, когда я сажусь за работу над куклой, настроение сразу появляется. В этом тоже есть какое-то волшебство. Ведь если посмотреть на куклу, то кажется, что она улыбается.

Создание интерьерной куклы Майи.

Тряпье, да иголка, да ниток катушка.

В умелых руках оживает игрушка.

Влагает в нее непонятною властью

Частицу души своей кукольный мастер...

(Авт. Алёна Рычкова-Закаблуконская)

Я изучила несколько выкроек текстильных кукол, познакомилась с особенностями соединения деталей, изучила технику крепления деталей, оформления лица куклы.

За основу своей куклы я взяла выкройку кукол Снежок. Это не первая моя кукла, В моей коллекции уже есть Антоша и Маргоша, Жанночка, Ульянка и другие. Размер куколки 28 см.

Материалы, инструменты и оборудование для изготовления интерьерной куклы.

Инструменты и оборудование: длинная игла; булавки; ножницы; швейная машина; утюг; клеевой пистолет

Материалы: нитки; синтепух; трикотажная ткань; хлопчатобумажная ткань; трессы (искусственные волосы); шерстяная пряжа; пенопластовый шарик для головы; фурнитура; аксессуар (кораблик из дерева).

Последовательность работы.

Для изготовления тела куклы я выбрала трикотаж бежевого цвета. Для одежды куклы использовала хлопковую ткань двух цветов, шерстяную пряжу для шапочки синего цвета. Чтобы придать кукле яркость и оригинальность использовала декоративные элементы. Для набивки взяла синтепух, так как он остался у меня после изготовления других изделий. Нитки я выбрала хлопчатобумажные.

Чтобы изготовить интерьерную куклу «Майя», мне понадобятся: иглы, ножницы, булавки, напёрсток, карандаш, мел, швейная машинка, утюг и т.д.

Ход работы:

1 этап - подготовка к работе над куклой;

2 этап – раскрой ткани по выкройке

2 этап - создание головки куклы;

3 этап- создание тела куклы;

4 этап- изготовление рук и ног;

Результат работы показан на рисунке.

5 этап – пришивание рук и ног к туловищу;

6 этап – изготовление одежды;

7 этап - создание образа

Кукла своими руками

Заключение.

В заключении хотелось бы сказать, что выбранная мной тема работы интересна и оригинальна. Работа выполнена удачно с соблюдением всех требований, качественно и аккуратно, интерьерная кукла производит положительный эмоциональный эффект. В ходе своей работы я узнала об истории текстильной куклы, о ее значении в интерьере, еще я узнала как аккуратно и красиво сшить данную куклу. Моя кукла оживила интерьер комнаты.

В ходе работы я овладела различными способами поиска информации: работа с литературой и в сети Интернет, где: узнала историю возникновения кукол, пришла к выводу: куклы сопровождают нас всю жизнь, а в настоящее время пользуются большой популярностью у детей и взрослых. В куклы дети и взрослые играли раньше, играют сегодня и будут играть всегда.

Существует даже куклотерапия - это метод лечения с помощью кукол.

Кукла оберегает, передаёт опыт, развивает самостоятельность, несёт любовь.

Куклой можно сотворить себя.

Считаю, что моя гипотеза подтвердилась. Я сделала интерьерную текстильную куклу своими руками и научила свою младшую двоюродную сестру Арину, а также провела мастер - класс с подругами. Таким образом, считаю, что достигла, поставленной мною цели: научиться делать куклу в технике Снежка. В свою куклу я вложила труд, усердие, терпение и тепло. Поэтому моя кукла получилась "живая" и послужит ещё долгое время.

В дальнейшем я планирую ещё изготавливать интерьерные куклы в этой технике для себя и в подарок родственникам.

Список использованных источников и литературы.

1. Дайн, Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология / Г.Л Дайн, М.Н. Дайн.- М.: Культура и традиции, 2007
2. Дайн Г. Игрушечных дел мастера: Книга для учащихся.- М.- Просвещение, 1994.
3. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И.Н. Котова, А.С. Котова.- СПб, Паритет, 2003.
4. Народная кукла: [Электронный ресурс] //vedjena.gallery.
5. Русские обрядовые куклы: [Электронный ресурс] //club.osinka.
6. Ручная Работа: Электронный ресурс]: ///handmade.idvz . Юрина М. Куклы.
7. Скляренко О. Авторские текстильные куклы М. АСТ – Пресс.2012 г.
8. Я познаю мир: Детская энциклопедия. Игрушки. Автор-составитель М. Юрина. - М.: ООО «Фирма» «Издательство АСТ», 1999.
9. <http://www.stena.ee/blog/DIY/uchimsya-delat-kukly-v-skulpturno-chulochnoj-tehnike>;
10. <http://www.liveinternet.ru/users/4938422/post286322464/>;
11. <http://www.странакукол.рф/2011-10-04-14-27-57>