

Бойкова С.С., преподаватель технологии ГБОУ СПО «Старицкий колледж»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Старицкий колледж»

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ КУКЛЫ

(Элективный курс для уроков технологии на 1 – 2 курсах)

**Автор: преподаватель высшей категории
С.С.Бойкова**

Утверждаю: _____
Директор ГБОУ СПО
«Старицкий колледж»
Чигнева Н.П.

г.Старица
2009 г.

Пояснительная записка

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется системный подход к эстетическому воспитанию и образованию, который осуществляется в процессе преподавания таких дисциплин, как «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура», а также с помощью различных элективных курсов, факультативов, кружков по изучению искусства и других форм дополнительного эстетического образования и воспитания толерантной личности как носителя национальных культурных традиций.

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно-прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов.

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или иной форме человек сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу их воздействия.

На протяжении многовековой истории человечества соблюдение обрядов, ритуалов и иных традиций способствовали развитию народной философии и декоративных искусств, играли важную роль в организации жизни общества.

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных умельцев, желание узнать их назначение, учат студентов видеть и любить природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они формируют у молодых людей эстетическое и философское восприятие мира, передают им представления народа о красоте, добре, зле, предназначении человека.

В этом ряду куклы занимают особое место, они интересны детям всех возрастов, делая глубже и значимей восприятие кукол и осознание их роли в традиционной культуре в процессе взросления детей. Куклы интересны всем и всегда, они сближают все возрасты и национальности.

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного народного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.

Курс изучения традиционных кукол начинается со знакомства с календарём, обрядами, традициями. За тем изучаются типы кукол, и осваивается технология их изготовления: от простых к сложным.

Специфика курса в том, что освоение учебными умениями, навыками и способами человеческой деятельности обучающимися происходит в тесной взаимосвязи и в процессе пошагового изучения технологии изготовления кукол.

Формирование столь разновозрастных групп обучающихся делает данный курс уникальным. Такой подход позволяет воспитывать у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, нужности старших и младших друг другу.

Уникальность занятий куклами и в том, что на занятиях интересно будет всем независимо от возраста, а в дальнейшем учащиеся смогут давать свои «мастер-классы» в семье, друзьям, в лагере на практике, в дальнейшей работе, демонстрируя собственные знания и умения в процессе создания нужной куклы.

По категории обучающихся занятия относятся к продвинутому образованию, с направлением модернизации – альтернативным, по подходе к студенту являются свободным воспитанием.

По типу управления учебным процессом используется, в основном, система малых групп + консультант-репетитор. При этом используется принцип: «Главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы работы». Совместная деятельность преподавателя и студента строится на творческой основе, духовном равенстве и межличностном общении.

Курс рассчитан на 80 часов и может быть освоен за 2 года обучения. Программа курса может быть расширена до 2 часов в неделю для более углублённого изучения технологии изготовления разных видов кукол, традиционной одежды, праздников и орнаментов.

Наиболее важным результатом занятий по элективному курсу «Куклы» должно стать осознание себя каждым студентом уникальной личностью, приобщившейся к тысячелетней традиции, а также наличие при коллективном сотворчестве благоприятной среды для самоутверждения, самовыражения, самоактуализации, самосовершенствования.

Занятие конкретным творческим делом, вызывающим интерес у окружающих, будет способствовать социализации и поможет студентам чувствовать себя увереннее в жизни.

Предъявленные материалы являются авторскими, в них обобщен опыт многих педагогов по обучению студентов разного возраста различным видам рукоделия. Программа предназначена для разных возрастных категорий обучающихся и имеет различные уровни её освоения общекультурный, функциональной грамотности, профессиональной компетентности. В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. Полный курс обучения усиливает стартовые возможности личности на рынке труда и профессионального образования.

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.

Основная цель курса: самопознание студентом своей личности и своих творческих способностей и возможностей; предоставление им возможности лично развиваться; ознакомление с культурными традициями предков, формирование основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание художественного образа куклы и народных традиций.

Задачи курса:

- обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности студента;
- создание предпосылок для изучения основ декоративно-прикладного искусства посредством знакомства с разными видами рукоделия;
- содействие жизненному самоопределению студентов;
- формирование бережного отношения к культурному наследию, к истории и традициям России, уважения к людям труда;
- обучение их конкретным технологиям, умениям и навыкам изготовления кукол своими руками;
- приобщить к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;
- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам гуманистической морали;
- способствовать развитию внутренней свободы, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения;
- воспитание способности осмысления роли и значения традиций в жизни народа, в быту и повседневной деятельности;
- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.

В рамках данной программы реализуются следующие **педагогические идеи:**

- 1.Формирование ценностных основ *культуры личности*, которая трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого действия.
- 2.Опора на *лично ориентированный* подход в образовании и игровые технологии.

3. Учёт особенностей культуры своего народа (*этнокультуры*), национального менталитета, а также особенностей местной региональной культуры.

Педагогические принципы.

- Любовь и уважение к студенту как активному субъекту воспитания и развития – главный принцип работы.

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются:

1) ведущие виды деятельности в различных возрастных группах учащихся:

* игровая деятельность. Ролевые игры служат хорошим подспорьем для педагога в обучении прикладному творчеству.

* учебная деятельность. Используются игры преимущественно учебного характера.

* учебная деятельность и личностное общение. Потребность в общении реализуется при выполнении коллективных и индивидуальных работ, а также при посещении различных мероприятий.

* профессиональное направленное обучение. Для этого периода характерно осознанное отношение к деятельности; педагог старается поощрить самостоятельный творческий поиск, поддержать интерес к профессиональной специальной литературе по предмету изучения.

2) потребности, интересы студентов;

3) уровень развития первичного коллектива;

4) уровень развития и самооценка студента, его социальный статус.

Оборудование и материалы

- лоскут, тесьма, нитки, ленты, кружево, капроновые колготки 20-40 ДЭН, губки, синтепон, проволока, ватин, изолента, лён, искусственные шиньоны, пластика, автомобильный бесцветный лак, пуговицы, бусины, жемчужины, бисер, ножницы, иглы, напёрсток, нож;

- деревянные заготовки (полено, конус, шар, стержни);

- краски акриловые, акварельные, гуашевые; кисти, клей ПВА, резиновый, супермомент;

- образцы кукол и национальных костюмов;

- иллюстрации: куклы и народные костюмы.

Форма занятий и подведение итогов.

В зависимости от поставленных задач предполагается использование на занятиях различных методов обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод практических упражнений, метод поисковых решений и т.п.), чаще всего – в их гармоничном сочетании.

Предполагаются изготовление образцов и сувениров, выставки – праздник кукол, благотворительные ярмарки.

Почти каждое занятие включает теоретическую часть и практическую работу.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п./п.	Основное содержание	Всего часов	Теория и практикум	Презентация-вернисаж
1.	Введение. Куклы в культуре и традициях народов России. История кукол.	2	2/0	-
2.	Тема 1. Календарные праздники. Типы и виды кукол.	2	2/0	-
3.	Тема 2. Культовые и обрядовые куклы. Куклы-обереги	10	2/7	1
4.	Тема 3. Игровые куклы	10	2/7	1
5.	Тема 4. Русский народный костюм, его виды, элементы, орнамента и семантика	6	2/4	-
6.	Тема 5. Этнографические куклы	10	2/7	1
7.	Тема 6. Авторские художественные куклы	40	2/37	1
8.	Итого	80	14/62	4

Введение

Традиционная народная кукла, её отличие от современной. Особенности, назначение, названия. Материалы, отделка, способы изготовления. Тряпичные куклы.

Тема 1.

Календарные праздники. Типы и виды кукол.

Календарные праздники («Масленица», «Козьма и Демьян», «Покосница» и др.), обряды и обычаи с использованием кукол. Типы кукол. Демонстрация кукол – символов календарных праздников и кукол-оберегов.

Тема 2.

Культовые и обрядовые куклы. Куклы обереги.

Бойкова С.С., преподаватель технологии ГБОУ СПО «Старицкий колледж»

Старинные поверья и обычаи. Символика и семиотика кукол.

Предназначение кукол.

Демонстрация кукол – символов календарных праздников.

Куклы соломенные и травяные. Куклы, набитые крупой или зерном.

Куклы-младенцы.

Тряпичные куклы. Берегини. Типы Берегинь и их назначение. Куклы-обереги без прикосновения иглы. Куклы-закрутки: обрядовые, игровые и обережные. Неразлучники, обережные куклы Козьма и Демьян, куватки, куклы на смену дня и ночи. Тряпичные «барыни» - куклы-закрутки.

Кукла-полено; куклы-столбушки.

Тряпичные обереговые куклы разных народов.

Способы изготовления, материалы и технические приемы.

Тема 3.

Игровые куклы

Тряпичные и деревянные куклы. Куклы из картона и папье-маше. Плоские, полуобъемные и объемные. Куклы-столбушки с прорисованными лицами. Куклы «на выхвалку». Куклы с ликами, вывязанными традиционными узорами. Куклы потешные с чертами охранной магии. Театральные куклы.

Тема 4.

Русский народный костюм, его орнаментика и семантика.

Сведения о традиционном народном костюме. Классификация народного костюма. Элементы народного костюма. Орнаменты – обереговая символика и семантика. Ворот подол, обручья, пояса, кокошник, кика.

Тема 5.

Этнографические куклы

Краткие сведения по истории, этнографии костюма. Этнографический материал, реконструирующий и создающий кукол.

Этнографические куклы-обереги. Куклы, характерные для разных культурных традиций, различия в зависимости от особенностей костюма и быта губерний России. Куклы с ликами, вывязанными традиционными узорами.

Куклы-маклавицы (из мочала) в народных традициях в костюмах различных российских губерний.

Этнографические куклы разных народов России.

Способы изготовления, материалы и приёмы.

Тема 6.

Авторские художественные куклы

Бойкова С.С., преподаватель технологии ГБОУ СПО «Старицкий колледж»

Авторские художественные куклы, сувенирные промышленные куклы.
Куклы с керамическими кукольными головами и тряпичным телом,
тряпичные куклы.

Куклы деревянные: матрёшки, резные куклы.

Способы изготовления, материалы и технологические приёмы.

Литература для занятий

Декоративно-прикладное творчество. Традиционные народные куклы. Керамика /авт.-сост. О.Я. Воробьёва. – Волгоград: Учитель, 2009. – 140с.: ил.

Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации / авт.-сост. Л.В.Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 250с.

Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. – М.:»Культура и традиции»,2007. – 120с.: ил.

Войдинова Н.М. Мягкая игрушка. – М.: Эксмо, 2007. – 160.: ил.

Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками. – М.: Рольф, 2001. – 240с. + 8 с.цв. вклейка, с илл. – (Внимание дети!).

Левина М.С. 365 кукол со всего света. – М.: Рольф, 2000. – 256с. + цв. вклейка 8 с., с илл. – (Внимание дети!).

Юлия Дёмина-Самарская. По образу и подобию. //Журнал «Ручная работа».- 2006. - № 4 (08). – С.10-13.

Лобанова Галина. Войти в образ.//Ручная работа. – 2008. - № 2 (54). – С. 4-7.