

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.03.01 Педагогическое образование

код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Авторская будуарная полушарнирная кукла из полимерной глины»

Студент

О.В. Кудряшова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., Н.В. Виноградова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Аннотация

Составляющими частями данной выпускной квалификационной работы являются: введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложение, где наглядно показаны этапы работы над творческой частью. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, а также указываются объект и предмет исследования. В первой главе освещается история появления первых кукол, их значение и роль в разные эпохи, создания и разновидности авторских кукол, их ценность в современном мире. Рассмотрим отличительные особенности шарнирной куклы и их значение. Во второй главе искусство лепки из различных материалов представлено как одно из важных и основополагающих аспектов, способствующих развитию индивидуальности, творческих способностей, познавательных интересов, стимулирующие воображение и фантазию. В третьей главе освещается ход проделанной работы с описанием каждого этапа, начиная от выбора темы творческой работы, до заключительного этапа. В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы по творческой работе.

В приложениях приведены примеры создания будуарных кукол в прошлом и настоящем времени отечественными и зарубежными авторами-кукольниками. Прикладываются поисковые эскизы, выполненные автором творческой работе, наглядное и поэтапное создание иллюстрации, а также выполнение итоговых работ – от эскизов до реального воплощения.

Оглавление

Введение.....	5
Глава 1 История возникновения кукол, создание будуарных и шарнирных кукол.....	9
1.1 Кукла как феномен историко-культурного, художественного и социокультурного явления.....	9
1.2 Понятие будуара и роли будуарной куклы в истории культуры.....	12
1.3 Современные технологии и художественные приемы создания будуарной куклы.....	17
Глава 2 Педагогические аспекты в формировании нравственно-эстетическом воспитании детей.....	24
2.1 Значение и роль куклы в нравственно-эстетическом воспитании детей.....	24
2.2 Методы нравственно-эстетического воспитания детей средствами художественного конструирования (лепка куклы).....	299
Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы.....	34
4	
3.1 Выбор темы и работа над эскизами.....	344
3.2 Разработка образа, этапы выполнения куклы в материале.....	366
Заключение.....	47
Список используемой литературы.....	49
Приложение А История возникновения и развития куклы.....	54
Приложение Б История создания будуарных кукол.....	577

Приложение В Современные виды кукол и материалы для их создания.....	62
2	
Приложение Г Этапы выполнения лепки куклы «Снегурочка» на занятиях с детьми.....	65
5	
Приложение Д Современные авторские куклы.....	666
Приложение Е Разработка эскиза и образа будуарной куклы.....	687
Приложение Ж Этапы выполнения будуарной куклы.....	69
Приложение И Пошив одежды и создание аксессуаров для будуарной куклы «Клоунессы».....	80
Приложение К Итоговый образ будуарной куклы «Клоунессы».....	811

Введение

«Великая сила искусства заключается в том,
Чтобы волновать душу человека,
вызывая бесконечные устремления
его к добру, красоте, свету» [2]

И.С. Тургенев

Данная работа посвящена созданию авторской будуарной полушарнирной кукле из полимерной глины.

Издавна кукла считалась спутником жизни человека. При рождении встречала в колыбели, помогала при хвори и спасала в тяжелые времена, защищала от сглаза и оберегала от злых духов [11]. Куклы существуют столько, сколько существует род человеческий. Куклы неразрывно связаны с человеческой культурой, традициями и опытом. Они отражают мировосприятие этноса, той или иной нации, сохраняя в образе самобытность, отличительные и характерные черты народа. Кукла – носитель семейных ценностей, родовой информации, она была символом рода и как талисман переходила из поколения в поколение по женской линии с традиционными приемами создания. Играя в куклы, ребенок впитывал в себя историю культуры семьи, народа, страны, устанавливал связь между поколениями [21].

Хотелось бы узнать, где и когда появились первые куклы, из чего изготавливались и как с ними играли в древнем мире? Истоками кукольного ремесла был Древний Египет. Первые куклы были обнаружены археологами именно на территории Египта, их возраст насчитывает около 4 тысяч лет. Это были маленькие фигурки, без рук и ног, вырезались из камня или дерева, такие чурбачки не были предназначены для игр, они имели культовое значение. Археологи уверены, что в доисторические времена кукла использовалась совсем не для развлечения, они хоронились вместе с

хозяином в качестве погребального дара, считалось, что так умерший не будет одинок в загробном мире. Слово «кукла» произошло от греческого «κοῦκλα», которое в свою очередь берёт начало в латинском «сисуллус», что значит «куколь, капюшон, накидка». Исследователи считают, что взаимосвязь «кукла – капюшон» вполне объяснима и имеет логику. Во время ритуальных обрядов первобытные люди часто одевали различные маски, которые покрывали всю голову и фигуру древнего человека [11].

В древнем Риме и в Древней Греции куклы одним из главным атрибутом жизни детей. Игрушки делались из глины и реже из воска. Чтобы привлечь внимание, уже тогда игрушки ярко раскрашивались. Позже, в эпоху античности, куклы стали создавать из более дорогих материалов, самыми дорогими были игрушки, сделанные из слоновой кости. Лица у кукол прорабатывались более четко, часто такие куклы использовались в различных ритуалах, например, в свадебных.

В Древней Руси в обычных семьях мамы сами мастерили своим дочкам куклы, в основном это были тряпичные куклы, достаточно примитивные, но похожие на людей, у них двигались руки и ноги. До XIX века игрушечные фабрики радовали детей восковыми или деревянными куклами, а уже в середине 19 века стали выпускать кукол из фарфора. Только в 1940 годах куклы стали продаваться из пластика и резины, во всем мире такие куклы стали обычными для детей и в наше время [18].

Все куклы с давних времен различаются по группам – обереги, игровые и обрядовые. Куклы обереги делали в основном из соломы, бересты, глины, льна, ну а самая распространённая считалась тряпичная кукла. Такая кукла скручивалась из лоскутов ткани и перевязывалась нитками. Ткань для куклы использовали из ношеной одежды того человека, для которого она изготавливалась. Считалось, что такая кукла будет хранить тепло души человека и будет оберегать его от всех болезней и невзгод. Игровые куклы, предназначались для игры и забавы детям. Самая распространённая игрушка делалась очень просто и называлась Стригушка, так как делалась из

стриженной травы. Также такие куклы оказывали лечебное действие на ребенка, потому что мамы вплетали в них лечебные травы. Ну, а обрядовые куклы раньше мастерили в каждой семье к любому празднику, поэтому таких кукол не выбрасывали, а почитали и берегли. Кукла одна из древнейших игрушек, копия человека [23].

Кукла наше отражение, инструмент социализации и развития ребенка. Играя с куклой, ребенок воспроизводит весь опыт окружающей его среды, на протяжении длительного времени куклы изменялись, были выполнены из разных материалов, становились более усовершенствованными и многофункциональными, но их роль в жизни человека не изменится. Кукла позволяет ребенку адаптироваться к окружающему миру, помогает в обучении и воспитании.

Актуальность выбранной темы заключается в изучении истории возникновения кукол, создания будуарных кукол их значения в жизни народов, национальных культурных традициях. Декоративно-прикладное искусство – это уникальный и удивительный вид творчества, дающий раскрыть свои таланты и способности, которые возможно затаились в любом из нас. Рекорды популярности авторских будуарных кукол вполне обоснованы, ведь созданы они вручную, огромным трепетом и любовью.

На примере будуарной куклы, мы рассмотрим технологии создания и работы с определенным материалом, раскроем свою индивидуальность и уникальность, свой почерк и вкусовые предпочтения, узнаем о неограниченных возможностях данного вида мастерства.

Цель работы – выполнение авторской будуарной полушарнирной куклы из полимерной глины.

Задачи:

- изучить историю возникновения будуарной куклы;
- изучить технологию создания будуарной куклы;
- разработать эскизы, создать и выполнить в материале образ авторской будуарной куклы;

- подобрать соответствующие образу, идее материалы по текстуре и качеству;
- способствовать привлечению интереса к данному виду творчества;
- разработать практические рекомендации по проведению уроках изобразительного искусства, художественного конструирования или технологии, направленные на формирование ценностно-эстетических качеств у ребенка;

Объект исследования – процесс создания авторской будуарной полушарнирной куклы из полимерной глины.

Предмет исследования – современные технологии и материалы, используемые в создании будуарной куклы.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы, собранные в процессе написания могут использоваться для изучения исторических аспектов жизни различных народов, создания методических рекомендаций, практических разработок по изучению создания шарниров, шарнироприемников, соединения кукольных частей на уроках декоративно-прикладного творчества, уроках технологии.

В исследовательской части выпускной квалификационной работы были использованы книги, научные труды, статьи авторов по культурологии, философии, социологии, касающиеся изучения и оценки различных видов информации для создания кукол и их роли в современном обществе, а также изучение различных видов кукол, накопление и систематизация информации.

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы состоит в создании авторской будуарной куклы, выполненного в технике декоративно-прикладного творчества. Будуарная кукла украсит и преобразит любой интерьер, внесет новизну и креатив.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения, где наглядно показаны этапы работы над творческой частью.

Глава 1 История возникновения кукол, создание будуарных и шарнирных кукол

1.1 Кукла как феномен историко-культурного, художественного и социокультурного явления

Существование такого явления как кукла сопровождало человечество во все века, на протяжении всей истории народной культуры. Феномен куклы связан с поклонением, почитанием наших далеких предков в совершении различных обрядов, но по истечении времени кукла видоизменилась, совершенствовалась, трансформировалась, менялись и ее функции [22].

В современном мире феноменом куклы заинтересованы многие ученые и философы, ведь он неразделимо и прочно связана с традициями всех народов мира и безграничным человеческим опытом. В наши дни нет такого человека, кто бы не знал феномена куклы. С далекого прошлого кукла признана стать культурным развитием, неотъемлемой ценностью народа, нации.

В нынешней научной литературе имеется немало приемов к изучению феномена. Под словом кукла подразумевают игрушку, созданную для детей в виде фигуры человека, детские игрушки, созданные в виде любого животного, различные виды кукол, не относящиеся к игровым, большую фигуру в полный рост человека [11].

Как говорил знаменитый литературовед Синявский Андрей Донатович, что мир без куклы и люди в нем, станут пылью, а дети перестанут быть похожими на своих родителей. Ученые, разгадывающие секрет феномена куклы полагают, что люди и куклы появились на земле одновременно, так как образ куклы во всем схож с человеческим (Рисунок А.1). Доказательств этому немало, сохранились изображения из камня или разновидностей глины, сделанные предположительно древними людьми еще до нашей эры,

которые хранятся в современных музеях всего мира. По утверждениям исследователей, все это прообраз кукол, которых мы знаем сейчас [18].

В Центральной Европе в Чехословакии при раскопках группой ученых была найдена небольшая по величине фигурка из кости мамонта, напоминающая фигуру человека, примерный возраст насчитывает 30, а то и 35 тысяч лет. Конечности этой фигурки были прикреплены к туловищу, таким образом, руки и ноги были подвижны. Предположительно это прообраз шарнирной куклы (Рисунок А.2). История шарнирных кукол уходит корнями в глубокое прошлое. Еще Гай Петроний Арбитр – римский всадник, приближенный императора Нерона, живший в XVII веке, в своем сочинение «Сатирикон» описывал пиршества римских императоров, где после пира было принято вносить шарнирную куклу – ларва (Рисунок А.3) [18].

Известны также фигурки, напоминающие женскую фигуру, также найденные при раскопках. У таких фигурок были большие животы и грудь, это означало, что материнство и плодородие были не на последнем месте. Возраст таких фигурок внушительен, более 40 тысяч лет до нашей эры [18].

Первые куклы древнего народа выполняли обрядовые функции, она представлялась связующим между жизнью и смертью. Каким образом неживая кукла стала главным составляющим, неотъемлемой частью и неразрывным звеном всех веков и народов.

Только по истечении времени главная роль куклы в обрядовых процессиях, начала немного расширяться. Появился еще один вид жития кукол – куклы для театра. Куклы служили для театральных представлений. По свидетельствам античных авторов, которые описывали, как по улочкам Рима проносили кукол в обрядовых процессиях и волшебным образом руки, ноги и головы которых приводили в движение [23].

Кукольные представления также были и в Индии, где кукольник представлялся зрителю подобием бога, а кукольный зал был подобием огромного мира.

По прошествии времени кукла перестала быть обрядовой и приобрела эстетическую ценность. Во Франции и Италии в конце XVII века стали изготавливать сантоны и криппы – это шарнирные куклы небольших размеров. Веком ранее такие куклы делали из дерева, а позже изготавливали из фарфора и считались предметом роскоши. В исследовательских сочинениях Джоан Н. описывает их как прекрасные произведения искусства с пропорциями женщины и одетых по последнему писклу моды. К такой кукле прилагался целый арсенал различных аксессуаров, огромным гардеробом, сундуки с парфюмом [17].

В XIX веке известный немецкий художник, скульптор, писатель и фотограф Ханс Беллмер создал большое количество шарнирных кукол, они были предметом искусства (Рисунок А.4). Он разработал уникальную технику, модернизировал шарниры, которые по сей день применяются в современных куклах. Творчество Беллера многим покажется отталкивающим и чрезмерно извращенным, но допустимо в контексте сюрреализма. Беллмер создавал кукольных манекенов, позы которых были причудливыми и необычными, головы могли прорасти из ягод, руки были вставлены вместо ног и наоборот. После художник фотографировал своих феноменальных кукол в общественных местах в частных декорациях (Рисунок А.5-А.6) [17].

Кукла как маленькая копия человека, отражает всю суть человеческого мира. Она связано с человеком генеративно – у нее такое же строение и одинаковые пропорции, эмоционально – выступает в роли партнера в игре, идеологически – выполняет роль оберега для человека. С младенчества кукла для человека является чем-то волшебным и сказочным, живым и очень близким существом [32]. Таким образом, кукла – это не только повод для ее коллекционирования, за любой куклой, а если она антикварная, стоит целая история, мода, нравы и обычаи. Кукла – это член семьи, предмет интерьера, идеальный образ эпохи.

1.2 Понятие будуара и роли будуарной куклы в истории культуры

В конце XIX века во Франции появились первые будуарные куклы, эта авторские, в единственном экземпляре, текстильные куклы, которые украшали будуарные комнаты дам [9].

Очень сложно сказать, причину появления будуарных кукол. Но одной из них однозначно можно назвать снижение деторождения и, как следствие, разорение производств, выпускающих кукол. Так, руководитель одной из таких фабрик заявил, что если игрушки не нужны детям, то они вполне могут быть необходимы представительницам прекрасного пола, нужно только изменить внешность куклы под потребности взрослых дам [8].

Другая версия причины возникновения будуарки в том, что французы, по красоте за время Первой мировой войны, на столько соскучились по красоте, что решили выразить потребность в прекрасном, именно таким образом. Понятие будуарная кукла зародилось в век джаза и просуществовало до начала второй мировой войны. После чего будуарка еще какое-то непродолжительное время продолжала тревожить сердца людей, однако после ее признания и успех пошли на спад и о ней позабыли [9].

Вообще будуарные куклы потому так и называются от названия комнаты. Будуар принято было называть часть богатого дома, которая находилась исключительно в правах женщин. Эта территория вошла в жизнь моды и была предназначена для приема гостей. Дамы того времени и использовали будуарные комнаты для смены нарядов, купания, сна, и конечно же для дамских разговоров, секретов и различных историй (Рисунок Б.1) [9].

Посещать будуар могли только хозяева дома ил слуги. С позволения жены в эту комнаты мог зайти муж, что случалось крайне редко. XVIII век называют веком галантности и роскоши. Этому были свои причины. Век отличался свободой и женщины наконец почувствовали эту свободу и благосклонность к себе, к ним стали все чаще прислушиваться, фаворитки

стали проявлять капризы и привлекать к себе особое внимание. В этот самый период времени стало модным принимать в таких комнатах гостей. Интерьер в комнатах фавориток был с изысканным вкусом, все было идеально, вплоть до цвета туалетного столика. Наряд хозяйки был под стать комнате, изысканный, утонченный, слегка напоминающий белье. Эта комната, где проходили неофициальные встречи, стала называться будуаром [6].

В таких комнатах было все, что было угодно барышне, были и куклы (Рисунок Б.2). Вот и стали таких кукол называть будуарными. Они выходили в свет, на различные приемы со своими хозяйками, дамы «соревновались» в изысканности и красоте своих кукол, поэтому наряды эти кукол были шикарными, а для того чтобы они были более заметными и их оценили, кукол делали совсем не миниатюрных размеров. Так, длина кукла могла достигать 120 см (Рисунок Б.3-Б-4). Как на такую не обратить внимание? Представьте себе, дама невысокого роста на приеме и в руках у нее сто двадцати сантиметровая кукла, зрелище очень странное, но для того времени вполне модное. Будуарные куклы служили не для игр у маленьких детей, как принято сейчас считать, а модным аксессуаром, как шляпка или веер [6].

В начале XX века пик своей популярности будуарная кукла получила благодаря французскому модельеру Полю Пуаре. Пуаре создал свой дом мод, оглушительный успех пришёл к нему после создания пальто-кимоно. Знаменитый модельер шел впереди эпохи, он был мастером маркетинга, создавая яркие витрины и устраивая пышные приемы и легендарные вечеринки. На показах мод, своим моделям он раздавал будуарных кукол, одетых в том же стиле что и сами модели. Каждая дама мечтала заполучить такую будуарную куклу из рук самого Поля Пуаре (Рисунок Б.5) [6].

Одним из видов будуарной куклы были портретные куклы, которые стала выпускать итальянская фирма LENCI по производству войлочных кукол. Компания была создана в Турине в 1919 году и копировала таких актрис, звезд Голливуда как Мерлин Дитрих, Рудольф Валентино, Мери Пикфорд (Рисунок Б.6).

Куклы выпускались в единственном экземпляре. Пик популярности будуарной куклы продолжался еще два десятка лет, именно в эти годы женщины получили долгожданную свободу, вздохнув полной грудью, они могли вести тот образ жизни, который их устраивал, стали работать и тратить заработанные деньги по своему усмотрению.

На ряду с этим свободным образом жизни женщины стали коротко стричься, курить сигары, носить брюки и короткие платья. Курящие куклы стали символом той эпохи, они подводили ярко глаза, красил губы ярко красной помадой, носили брючные костюмы и «работали» на табачные фабрики, которые благодаря новому толчку, процветали (Рисунок Б.7) [9].

Что же касается нарядов, то кукольные красавицы примеряли на себя любой стиль в соответствии с эпохой. Часто встречались смелые наездницы, роскошные дамы в пышных платьях и пене кружев, среди них также встречались представительницы восточных мотивов. Некоторые фабрики выпускали «будуарок» в стиле «ню», это давало возможность дамам наряжать своих любимиц в наряды схожие по стилю и цветовой гамме интерьера или костюма, в котором барышни выходили в свет (Рисунок Б.8) [9].

Этих аристократических красоток называют в разных странах по-разному будуарные куклы, куклы в стиле арт-Деко, кукла, сидящая на пуфике, кукла для гостиной, кроватные куклы, куклы курильщицы, хлопущка, диванная кукла. Все эти названия равносильны названию «будуарная кукла».

Итак, теперь стало понятным, что на пике свое популярности будуарные красавицы встречались во всех областях жизни прошлого века и искусства, они встречались в ярких витринах магазинов, на самых модных страницах популярных журналов, в спальнях богатых представительниц прекрасного пола, но также часто встречались и на фотографиях эротического характера. Такие фотографии сейчас встречаются крайне редко, поэтому среди коллекционеров будуарные куклы считаются бесценными,

очень дорогим, эксклюзивным экспонатом. Поэтому коллекционерам, которые в состоянии приобрести за «приличную» сумму денег таких вот «будуарок», по сути не так уж много. И дело здесь не столько в сумме денег, сколько в информации о кукле, в ее отсутствии, из-за невозможности определить эстетическую ценность [10]. Будуарки выпускались многими фабриками, среди которых были самые известные только лишь две и «Chad Valley» и «Lenci» но и эти производители не утруждали себя маркировкой. Очень мало будуарок сохранилось до наших дней, так как данные фирмы использовали недолговечные материалы и ткани. Сегодня за эти куклы, на аукционах богатые коллекционеры готовы выложить тысячи долларов.

1920 годы Америку и Европу поглотила кукольная горячка, будуарных красоток стали мастерить все, кому было не лень. Сейчас очень трудно сказать какие именно страны создавали этих кукол. Но если глубже изучить рынок будуарки, и примерно прикинуть каких красавиц в современном мире в продаже количество превышает, то вывод будет таким, что в основном куклы производились в Америке, Франции, Италии и Германии. Так как эти куклы были не для детских игр, а как модный аксессуар представительниц прекрасного пола того времени, то рост таких кукол в основном был от 50 до 100 сантиметров. Хотя встречались и маленькие экземпляры от 35 до 45 сантиметров. Иногда попадались куклы, высота которых достигала 120 сантиметрам.

Все без исключения будуарные красавицы обожали позировать, поэтому для придания томно-расслабленных поз такие будуарки делали с мягко набивным телом и с довольно вытянутыми туловищем. Техника изготовления кукол встречалась смешанная, голова, руки и ноги изготавливались из твердых материалов и туловище было текстильным. Основными материалами были, текстиль, шились туловища красоток из недорогих хлопковых или льняных тканей. Также встречались куклы туловища которых были из замши или фетра, а набивали тело куклы соломой или древесными опилками. Голову же куклы также набивали опилками или

мастерили из папье-маше. Обтянута голова была тонкой тканью. Руки и ноги чаще всего делали цельными, в середине XX века руки и ноги будуарок начали выпускать из твердого пластика [10].

Сейчас немного рассмотрим какие материалы использовали в разных странах для создания будуарных кукол. Так, например, во Франции кукол делали из ткани, туловище и голова были текстильными и набивались опилками или шерстью, реже встречались экземпляры тела которых были заполнены ватой или хлопком. Руки и ноги же таких кукол были из многокомпонентного материала. В Германии будуарные головы, руки и ноги изготавливались также из многокомпонентного материала, а ноги и тела шили из ткани и набивали шерстью или ватой. Американские будуарки изготавливали из композита, также из опилок и ткани. Бывало встречались экземпляры, сделанные полностью из этого композита. Ну и конечно же итальянские куколочки, которые изготавливались из войлока и набивались шерстью ли древесными опилками [8].

Как было сказано ранее будуарок обожали «выгуливать» их хозяйки в XIX-XX веках. Все выходы в свет, прогулки или выезды на приемы сопровождались стильно одетыми будуарными красавицами. Их любили наряжать в шикарные наряды дамы, облаченные в не менее шикарные одеяния [37].

Модные прически, красиво уложенные волосы, платья обязательно шились из дорогой ткани, аксессуарами и дорогие украшения, умело наложенный макияж соответствовал моде тех лет – все это понимается подчеркивало грациозность, изысканность и дороговизну.

Поскольку кукла притягивала всеобщее внимание и имела грандиозный успех в обществе, а вместе с ней и взор ненавязчиво притягивался и проявлялся интерес и к хозяйке, поэтому денег на куклы не жалели. Дамы сосредоточенно и подробно разглядывали каждую куклу, и никакая мельчайшая погрешность не ускользала от взгляда дотошных барышень. Бывало такое, что хозяйка куклы могла пожертвовать украшением или своим

нарядом, лишь бы ее любимица создавала впечатление благосостояния и процветания в семье. Что же касается будуарных причесок, то в качестве волос использовались натуральные человеческие волосы. Ресницы куклам чаще всего делали также из человеческих волос. Глаза обычно рисовали, но есть экземпляры и со вставными глазами [10].

Над росписью лица будуарной куклы трудились основательно: румянились щеки, подводились ярко глаза, красились красной краской губы.

Как правило, макияж будуарок был примерный. Темные тени, очень выразительно выделяющие глаза. Взгляд смотрел в сторону, иногда опущенные веки, все это придавало образу будуарной куклы таинственность и многозначительность. Мастерство тогдашних художников обычно было настолько высоким, что роспись лица будуарной красавицы делалась в одно касание. Если присмотреться, то брови будуарных кукол это одно непрерывное легкое движение кисти. То же самое и с глазами. Зрачок, блик на радужке, все это делалось с первого ловкого прикосновения без отрыва кисти (Рисунок Б.9) [36].

1.3 Современные технологии и художественные приемы создания будуарной куклы

В ходе исследовательской работы, изучая историю, технику и материалы создания изысканных модниц стало понятно, как выглядела и из чего изготавливалось в прошлом столетие сие творение. А что же касается современности?

Отличительной характеристикой является то, как кукла мастерки может принимать различные позиции, этому умению нужно отдать должное гибкому телу куклы. Техника изготовления данной куклы – смешанная: обычно голова делается из пластика, руки до локтя и ноги до колена также делаются из пластика, соединения частей тела бывают различные (шарнирные, нитяные, проволочные, шплинтовые), на текстильных петлях

или шлевках, на тесьме или шнуре. Тело, плечо и бедро, обычно текстильные, но не исключено и пластиковое. Вообще, какая будет кукла, с какими соединениями, дело вкуса мастера и его задумки [3].

Нынешнее кукольное мастерство изобилует материалами и инструментами, различными техниками создания. Появились искусственное сырье, способные обеспечить длинную жизнь будуарной красавице ручной работы на продолжительные годы. Теперь не нужно переживать, что натуральные сырье быстро испортятся и куклу необходимо будет реставрировать. Хотя кукольники и пытаются использовать в своем мастерстве больше натурального сырья, без искусственных материалов совершенно не обойтись [35].

Для набивки тела используются только лишь материалы искусственные (холофайбер, синтепон, синтепух), если только это кукла не валяная, для ее выделки необходимо использовать только натуральную шерсть, для набивки тела могут пригодиться и опилки, так что не вычеркиваем из списка натуральные материалы [30].

Каждый мастер отлично знает свою технику изготовления, нередко пробует какие-то новые разработки. У каждого мастера свой почерк, вкус и предпочтения. Для создания авторской куклы на сегодняшний день используются следующие материалы:

- натуральная шерсть,
- синтепон,
- синтепух,
- текстиль (жакард, лен, хлопок, замша),
- шерсть,
- холофайбер,
- самозатвердевающие массы,
- запекаемые пластики,
- само застывающие пластики.

Признание и успех современных будуарных кукол так велик, что в своей жизни каждый мастер обязан сделать хотя бы одну. Вопросы, которые возникают в процессе: с чего начать, какие материалы использовать [30].

Какие элементарные вопросы затрагивают многих начинающих кукольниц. Тем, кто только окунулся в мир кукол, будет очень сложно разобраться в изобилии материалов, ведь технологий современного изготовления множество.

Если вам интересен процесс создания и что потом из этого рождается, то вам необходимо будет найти мастера и взять у него несколько мастер классов, ведь у каждого мастера есть свои «секретики и фишки», о которых он с удовольствием вам расскажет.

Чем же отличается будуарная кукла в современном мире сделанной вручную, от куклы прошлого века, конечно же ее маневренностью, вернее поворотливостью ее рук, ног и головы – которое достигается благодаря шарнирному креплению [15].

Авторская кукла – кукла, созданная от и до вручную своего создателя, по его задумкам, поэтому авторскую куклу невозможно перепутать с куклами других мастеров [34].

Авторская кукла – это прекрасный вид декоративно прикладного искусства. Такая кукла имеет немало подвидов. Может быть мягкой или твердой, каркасной или бескаркасной. Также принято разделять кукол по материалу, из которого она изготовлена:

Куклы из ткани или текстильные куклы изготавливаются полностью из прочных тканей, пряжи или цветных ниток (Рисунок В.1). Куклы из ткани могут быть игровыми, коллекционными или для украшения интерьера. Текстильные куклы так же делятся на виды:

- Кукла «Тильда» самая популярная современная текстильная кукла. Автор куколки с длинными ножками и глазками вместо глаз дизайнер Тоне Финнангер.
- Кукла «Снежка» вторая по популярности современная куколка.

Глазки точки и отсутствие рта, делают куколку Снежку схожей с образом куклы Тильды.

- Кукла «Тыквоголовка» интересный и забавный вид придает голова. В форме тыквы. Автором данной куклы является знаменитая мастер Елена Коган.
- «Вальдорфская» кукла первая, созданная в педагогических целях, развивает у детей мышление и воображение.
- «Славянские куклы». Куклы обереги, хранились в каждом доме. Изготавливались вручную без использования ножниц, ткань рвали, а лоскуты сшивались.
- «Каркасные куклы» из ткани. Отличаются гибким телом, которое может принимать различные позы благодаря проволочному каркасу.
- «Вязанные куклы» вяжутся мастером крючком или спицами, а потом набиваются внутри синтепухом или другим набивочным материалом. Современная вязанная кукла зародилась в Японии сравнительно недавно. Амигуруми – необыкновенный вид рукоделия, которое переводится как вязанное или завернутое. Это вязанные фигурки небольшого размера (Рисунок В.2).
- «Восковые куклы» делаются из пчелиного воска. Кукол из воска известных знаменитостей во весь рост, можно увидеть во многих музеях России и за рубежом. Существует три способа изготовления подобных кукол: воск льют непосредственно в готовые формы, затем воск наносится поверх папье-маше и после специальный укрепляющий воск, куклы из него более прочные.
- «Куклы из дерева» выстругают из цельного бруска дерева. Часто такие куклы изготавливают шарнирными.
- «Фарфоровые куклы» изготавливаются из фарфора, считаются одними из самых дорогих (Рисунок В.3).
- «Куклы из полимерной глины» создаются из глины, которая после

лепки застывает на открытом воздухе или запекается в печи.

- «Пластиковые или полиуретановые куклы» созданы из такого материала очень прочные, также изготавливаются на фабричном производстве [33].
- «Авторские куклы» могут быть как статичными, так и подвижными. Авторская кукла в статике передает смысл и неподвижность в мимике, поэтому крайне важно передать высший уровень выразительности в позах. Подвижные куклы – это будуарные куклы, с мягким телом или шарнирные куклы, в которых с помощью шарниров создается подвижность конечностей и всего тела [12].

Шарниры – это любые шаровидные соединения, которые позволяют одной части тела пластично двигаться по отношению к другой.

Шарнирная кукла – это кукла в виде человека или животного, части тела которых в местах сгиба находятся шарниры, что позволяет такой игрушке принимать множество различных поз (Рисунок В.4). Шарниры придают манёвренность шее, локтям, плечам, коленям, бедрам. Все части тела соединяет круглая резинка с определенным натяжением, которая прячется внутри тела, именно правильное натяжение резинки регулирует поворотливость кукле (Рисунок В.5) [14].

Существует огромное множество шарнирных соединений, одни из них могут фиксировать позу, другие необходимы для большей амплитуды движений, третьи позволяют не исказить анатомию тела куклы. Каждый тип шарнира имеет свои плюсы и минусы. В роли шарниров могут выступать различные бусины из пластика или дерева, это может быть красивое крепление через шпильки и шляпки, которые обычно украшают бусинкой (Рисунок Б.6). Шарниры могут быть дисковыми (шайба), вшивается в ткань детали ноги или руки (Рисунок Б.7).

В роли шарнира может быть согнутая прочная проволока, прикрепленная к такому же проволочному каркасу куклы и к которой прикрепляются руки и ноги. Шарниры могут быть различными: ткань на

конечностях собирается на сгибах за счет этого руки и ноги куклы становятся подвижными. В случае с будуарной куклой вариантов шарнирного крепления множество, все зависит от задумки мастера, будь то полностью текстильная кукла или кукла, созданная частично из запекаемых или самозатвердевающих масс. Мастер вправе комбинировать, сочетать, совмещать так, как его душе угодно [15].

Выводы по 1 главе

Кукла – один из видов декоративно-прикладного искусства. Кукла – это наличие безграничных возможностей для формирования творческой личности, раскрытия особенности и индивидуальности.

Века меняются, с каждым веком меняются и люди, а с ними и куклы. Трансформируясь от первобытных человекоподобных болванок до эстетической ценности, изменилось и отношение к кукле как предмету художественной культуры. Формировался и менялся человеческий социум, а вместе с ним изменилась и кукла. В кукле можно прочесть силу человеческой души и тайну бытия. Только создавая ее или играя с ней, возможно, оживить ее. Кукла является двойником человека, слиянием двух миров – живого и неживого, она может перенести нас на несколько веков назад и рассказать нам о культуре, быте, традициях и обычаях. Кукла вызывает и будет вызывать у человека неподдельные искренние эмоции и чувства, она играет и будет продолжать играть огромную роль в жизни каждого человека.

Кукла – это особый вид искусства, который передался нам из далекого прошлого, но связь с кукольным наследием мы продолжаем развивать и передавать из поколения в поколение.

Возможно, и современные авторские куклы станут наследием наших потомков и они, взглядываясь в наши произведения искусства будут угадывать наши времена, чем жили и как жили, какая была мода и какие идеалы существовали.

Сегодня кукольные мастера прилагают множество усилий, труда, выдумки и воображения, чтобы воспроизводить свои шедевры. Вероятно, что по истечению немалого времени, наши потомки будут восторгаться нашим творчеством, а богатые коллекционеры тратить огромные состояния, для того что бы заполучить авторскую красавицу. Бесспорно, будуарные куклы имеют материальную ценность, к тому же они очень прекрасны и безупречны.

Изготовление будуарных кукол имеет особое место в декоративно-прикладном искусстве. Точное произведение искусства, возможно, сотворить только с истинной любовью к своему делу, вкладывая в него чувства и эмоции, порывы души, терпение в преодолении трудностей и конечном результате, который просто обязан искренне радовать своего создателя. Выражение лица и характер куклы отражает все искренние чувства и настроение творца.

Можно сделать вывод, что будуарные куклы предыдущего столетия дожили до наших времен благодаря трепетному к ним отношению. Будуарная кукла имела большое значение и важность для ее обладателей, поэтому к ней относились с особой нежностью. В будуарной красавице женщины видели воплощение и олицетворение шикарной звезды, свободной, непосредственной и раскованной женщины и актрисы. Эпохи сменяются столетиями: меняются нравы, устои, традиции, ценности, социальная среда с ее формами взаимодействия и нормами поведения, но кукла идет в ногу со временем, подстраивается и социализируется в окружающий ее мир.

При выполнении исследовательской части были приобретены навыки работы, углубила умения с дополнительными материалами, узнали много нового и интересного об истории возникновения, и создания будуарных кукол. Как оказалось, изготовление будуарок дело увлекательное, занимательное и захватывающее, и одновременно очень сложное.

Глава 2 Педагогические аспекты в формировании нравственно-эстетическом воспитании детей

2.1 Значение и роль куклы в нравственно-эстетическом воспитании детей

Однозначно всегда высоко ценилось нравственное воспитание человека с раннего детства. В настоящее время духовно и нравственно эстетическое воспитание детей это одно из главных задач общества, совместное сотрудничество учителей, учеников и родителей, оно имеет огромную значимость в становлении и всестороннему развитию личности ребенка [4].

Нравственно-эстетическая культура является итогом процесса эстетического воспитания человека, незыблемо связанного с самообразованием и саморазвитием личности. Эстетическое воспитание по традиции рождает в отношении человека эмоциональные реакции ко всему прекрасному в окружающем мире, развивает способности осознавать и видеть яркие краски и гармоничные и естественные сочетания, чувствовать, ощущать и дарить красоту [13].

Эстетика несет в себе идеологию, воспитывает чувства прекрасного, дает возможность воспринимать прекрасное в искусстве, музыке, литературе и во всем окружающем мире. Нравственно эстетическая культура – это не заучивание стандартных социальных норм, не исполнение долга морального поведения, а действующий жизненный волевой процесс действий и взаимоотношений в пользу моральных принципов и норм поведения [13].

Над вопросом нравственно-эстетического воспитания и развития личности детей трудились многие ученые как зарубежные, так и российские среди которых Т.Б. Лихачев, Д.Б. Кабалевский А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.Н. Шацкая Н.Н. Ростовцев, и другие. В работах данных ученых раскрывается важность данной проблемы, в которой эстетическое воспитание как ориентированный непрерывный процесс

воздействия на интеллект, память, воображение, раскрытия цельности и гармоничности, многостороннего развития ребенка на всех стадиях взросления [13].

Целью нравственно эстетического воспитания является формирования уверенной и устойчивой личности и эстетической культуры человека. Эстетическая культура человека включает в себя такие компоненты как:

- эстетическое восприятие – означает чувствовать эстетику, умение выделять в разных сферах искусства эстетические особенности и образы;
- чувства эстетические – высокие чувства, эмоциональные реакции или состояние человека, вызванное на окружающие явления природы, произведения искусства, поступки и действия людей.

Потребности в эстетике обусловлены необходимостью в общении, заинтересованности человека в ценностях и разнообразных видах творческой деятельности и сферах искусства.

Эстетические вкусы – это наличие предпочтений, избирательности и адекватное оценивание произведений искусства.

Идеалы в эстетике представление о цельности, совершенстве и безупречности, воплощенные в природе, литературе, музыке, обществе и человеке, в которых отражается красота.

Главными задачами эстетического воспитания – формировать эстетический идеал. Как уже стало ясно эстетический идеал – это суть совершенства. Для того что бы освоить и осознать эстетический мир нужна практика и различные виды творческой деятельности. За счет творческой деятельности человек на этапах взросления утоляет эту потребность в самоутверждение и самовыражение [29].

Безусловно, труд воздействует на эстетическое развитие такими путями как: процессом, содержанием и результатом работы, восприятие и отношение в процессе этой трудовой деятельности [31].

Итак, задачами эстетического воспитания является:

- Развитие эстетического восприятия, способности воспринимать и чувствовать прекрасное в окружающей среде и различного вида искусства.

Воспитание эстетического вкуса, способности понимать оценивать прекрасное. Но для человека очень сложно сформировать эстетический вкус, так как эстетические идеалы могут не совпадать и у всех они разные. Что в человеке вызывает бурные чувства, удовлетворение, наслаждение и благоприятные эмоции и есть прекрасное с точки зрения эстетики.

Куклы занимают значимое место для ребенка, так как кукла действует на основные качества в развитии психики ребёнка. Одни из таких качеств в развитии – это воспитание человеческого сознания, чувств, нравственности [16].

Только вместе с куклой ребенок познает мир. Внутренний мир ребенка складывается в действиях и восприятии на куклу, способствует формированию различных видов и моделей поведения [26].

Для ребенка кукла – это своего рода партнёр или объект для эмоционального общения, влияющих на нравственно эстетическую сферу. Игра с куклой – это воспитание человеческих чувств и нравственности. Ребенок привязывается к кукле, воспроизводит с ней различные действия, кормит, укладывает спать, гуляет с ней, купает, «оживляет куклу» вкладывает в нее определённый характер в зависимости от собственного мировоззрения поведения и опыта. Ребенок переживает с куклой все жизненные события и бытовые ситуации, подражая действиям взрослых. Соответственно в общении с куклой ребенок получает жизненные навыки, при этом испытывая множество различных чувств [16].

В игре с куклой возникает ролевая игра. Изначально дети говорят языком куклы, проговаривая все ее действия, и в этом и зарождается зачаток ролевой игры – ребёнок примеряет на себя образ куклы, исполняя её роль.

Играя с куклой, дети учатся общению, милосердию, развивают воображение, фантазию и память. Кукла выступает в качестве преданного и

любящего друга, который поймет и поддержит в трудную минуту. При этом играя со своей любимицей, он может действовать так, как захочется, и никто не станет мешать и критиковать.

Благоприятное воздействие игровой деятельности с любимыми куклами состоит в том, что куклы зарождают в ребенке материнские чувства, позволяют зафиксировать социальное значение к жизни каждого человека. Через мир, в котором присутствуют куклы, дети входят в мир обладающими всеми правами членами общества [24].

Для каждого возраста с этапами взросления ребенка обязательно должна соответствовать кукла по возрасту. Для маленького годовалого ребёнка, кукла может быть не конкретной, для нее не обязательны проработанные черты лица и тела, достаточно обозначенной головы, рук и ног. Чем старше ребенок, тем кукла необходимая для развития должна быть более детализирована, лицо куклы более оформленным. На такую куклу ребенок сможет шить одежду и играть в различные ролевые игры.

Кукла народная является значимой частью традиционной культуры, олицетворение той эпохи в которой она была рождена, несет в себе традиции того времени, мировоззрения, быт и вкус людей которые ее сотворили. Кукла с незапамятных времен была функциональна, она выполняла множество ролей. Ее можно было играть детям, была средством воспитания, предназначалась для различных обрядов, могла служить замечательным подарком, и конечно же выполняла главную функцию духовно нравственную функцию в воспитании и общении [5].

Куклу могли создавать всей семьей, это искусство было коллективным. Люди из деревень всегда были готовы к общению, это было для них жизненно необходимым и проявлялось буквально во всем, в поведении, в словах, в поступках, в труде, в искусстве. Также эта потребность проявлялась в семейной кукле. Кукла в деревенских семьях была пропитана житейским духом того времени, она передавалась из поколения в поколения, от матери к дочери, а те в свою очередь относились очень бережно и берегли куклу как

связь между поколениями и культурными наследием. Куклу никогда не бросали на улице, она бережно хранилась в сундуках или корзинах. Кукол часто брали в гости или на уборку сена, на различные посиделки. Матери передавали дочерям как приданное на свадьбу. При самостоятельном создании куклы у ребенка:

- развивается эстетический вкус;
- учиться уважительно относиться к истории и культуре народа;
- развивается и закрепляется чувства патриотизма;
- формируется интерес к искусству;
- учится аккуратности, трудолюбию, внимательности;
- воспитывает добрые чувства, сердечность и заботливость;
- получает ценный и важный эмоциональный опыт;
- испытывает позитивные и яркие эмоции;
- развивается фантазия и образное мышление.

Кукла как копилка, хранившая в себе народную память и мудрость, жизненный опыт, накопленный веками, богатую духовную национальную культуру и ценность [20]. Крестьянские дети не только любили играть в куклы, но и стремились самостоятельно создать куклу, это несомненно подождало к труду и творчеству, воспитывало чувство прекрасного и приобщало к миру искусства. Не маловажный факт, что девочки, не играющие в куклы в детстве, становятся по мере взросления менее женственными. Большим заблуждением было бы считать, что куклами могут играть только девочки, а мальчики лишь машинками. Кукольный опыт для мальчиков полезен в плане расширения кругозора, развивает чуткость, душевность [28].

2.2 Методы нравственно-эстетического воспитания детей средствами художественного конструирования (лепка куклы)

Нравственно-эстетическое воспитание – это направленный процесс целью и результатом которого является формирование творческой личности ребенка, способствующей в дальнейшем воспринимать, чувствовать, оценивать в окружающем мире все прекрасное, развитие в ребенке благородных чувств, любви, уважения и чуткости.

Лепка – один из интереснейших видов изобразительного искусства, в котором из пластилина или глины создаются разнообразные объёмные формы, объединяющиеся в композиции [1].

Занятия лепкой способствуют не только развитию нравственных отношений, но и развитию нравственно-волевой личности, которая побуждает к самостоятельной деятельности, расширяет кругозор, учит ребенка преодолевать трудности, планировать свою работу и доводить ее до определенного итога (Рисунок Г.1-Г.2).

При лепке у ребенка появляется возможность ощущать, чувствовать, трогать, в процессе создания может изменить то, что ему не понравится. С самого раннего возраста лепка влияет на мелкую моторику рук и даже на формирование и развитие речи. Помимо всего этого занятия лепкой положительно влияют на развитие головного мозга, ребенок лучше концентрирует свое внимание, развивается воображение, начинает воспринимать в своем творчестве форму, цвет, вес [24].

План конспекта урока для детей 1-2 классов.

Тема урока «Кукла-Снегурочка из пластилина».

Цель: научить детей работать с пластичными материалами используя различные приемы, разглаживание, зачищывание, сплющивание, раскатывание, скатывание; обучить детей работать стеклом; научить детей дополнять свои изделия различными гармонирующими деталями.

Задачи:

- способствовать развитию внимательности и усидчивости при различных техниках лепки из пластилина;
- привить любовь и интерес к декоративно-прикладному искусству, развить эстетическое воспитание, проявить интерес к лепке из пластилина;
- развить творческие способности, воображение, образное мышление, реализовать задуманный образ;
- научить создавать объёмные формы, помочь овладеть различными техническими приемами в работе с пластилином, воспитать чистоплотность, организации рабочего места.

Оборудование для учителя: готовая кукла Снегурочка из пластилина (натура), заготовки объёмных частей из пластилина, иллюстрации и картинки с заготовками и этапами работы, проектор, доска, пластилин.

Оборудование для учащихся: пластилин, стеки, зубочистки (для соединения отдельных частей), доска для раскатывания пластилина, тряпочка для протирания рук, бусинки, стразы (для украшения).

Ход урока:

- Организационный момент.
- Сообщение темы урока, показ последовательности и этапов выполнения.
- Выполнение творческой работы.
- Оценивание выполненных работ.
- Организационный момент.

Перед началом урока необходимо проверяю готовность детей к уроку.

Начиная разговор с детьми о «Снегурочке», лучше использовать показ на проекторе слайды с изображением Снегурочки, обращая внимание детей на то, как выглядит, во что одета, какие детали присутствуют (какая цветом шубка, шапка, рукавички, валенки, какие узоры есть на одежде). В этом момент можно прочитать стихи Татьяны Гусаровой:

Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.
Белым-бела до пояса
Роскошная коса
И теплые-претеплые
Лучистые глаза.
В прозрачных льдинках варежки
И шапочка на ней.
Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей.
Начинаю задавать загадки про зиму.
Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей. (Снеговик)
Белая звездочка с неба упала,
Мне на ладошку легла и пропала. (Снежинка)
Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись. (Сосулька)
Дети активно отгадывают загадки.

После того как дети отгадали загадки, задаю ряд вопросов о Снегурочке как думают, кто такая Снегурочка, где живет, кем доводится деду морозу, из чего состоит.

Сообщение темы урока, показ последовательности и этапов выполнения.

Сообщив тему урока детям, необходимо обозначить последовательность выполнения и этапы лепки Снегурочки. Показывая заготовки из пластилина, которые объединяются в готовую композицию. После того как дети просмотрели и изучили наглядные пособия, нужно приступить к выполнению работы в материале.

Выполнение творческой работы. Дети берут кусочек пластилина белого или голубого цвета (в соответствии с задуманным образом) и раскатываем в форме морковки – это шубка Снегурочки.

раскатываем морковку (форма конуса) в ладошках так, чтобы получилась колбаска, с одной стороны начинаем сильнее наживать ладошками, чтобы получился узенький кончик.

Дети самостоятельно выполняют технику лепки. Здесь нужно следить за правильностью выполнения, указывая на ошибки, если таковые имеются, помогая и подсказывая в процессе выполнения задания.

Далее обучающиеся лепят голову Снегурочки. Кусочек пластилина белого или розового цвета, из этого кусочка в ладошках раскатываем шар.

С помощью зубочистки соединяем туловище и голову Снегурочки, раскатываем из пластилина белого или голубого цвета валик – это будет меховая опушка для шубки, далее опушку оборачиваем вокруг шеи Снегурочки. Затем раскатываем из пластилина под цвет шубки одинаковые колбаски – это руки, прикрепляем также с помощью зубочистки к туловищу. Лепим косу ниже пояса и красивую шапочку. Далее дети включают фантазию и начинают украшать свою красавицу, глазки можно также слепить из пластилина, бусин или бисера, щечки можно сделать розовыми из пластилина скатав его в маленькую лепешку, шубку, шапочку также можно украсить стразами или бисером (Рисунок Г.3).

Оценивание выполненных работ. С детьми располагаем свои работы на столе, вместе рассматриваем их и оцениваем. Все справились на отлично. Предлагаю сделать выставку своих поделок в классе. Урок окончен.

Выводы по 2 главе

Из всего выше сказанного можно сделать выводы, нам известно о том, что в современном мире нравственное воспитание это одна из главных задач. Для того чтобы ребенок адаптировался в современном обществе используются такие факторы в педагогике как слово, игра, труд. Самой важной деятельностью ребенка является игра посредством игрушки. С помощью любимой игрушки ребенок познает мир и быт, узнает цвет и гармоничности, различных формах и объёмах. Но, к сожалению, зачастую значение игр в игрушки недооценивается, многие родители не понимают насколько важна индивидуально правильно подобранная игрушка для формирования личности, психоэмоционального состояния и развития детей.

Таким образом, не сложно заметить, что в магазинах трудно найти подходящую куклу для своего ребенка. Но есть выход, куклу можно изготовить своими руками из различных материалов. Если ребенок начнет мастерить куклы своими руками, он быстрее и правдивее получит информацию об окружающем мире. Игры с пластмассовыми куклами зачастую не приносят пользы. В этих случаях ребенок чувствует гладкую пластмассовую холодную поверхность, совсем иначе дело обстоит, если ребенок станет играть в любимые куклы, сделанные своими руками.

Рука ребенка, изучая материалы, получает правдивую информацию о мире. Кора дерева – шершавая, камень – гладкий, песок – сыпучий. Играя же с пластмассовыми игрушками, рука ребенка чувствует только их гладкую, холодную поверхность. Нагружая информацией руку, ребенок нагружает кору головного мозга. Польза от игры с пластмассовыми игрушками, в частности куклами, как установили учёные, равна нулю. Она может быть тряпичной или создана из глины, соломы, дерева, но какой бы она не была, она будет приносить ребенку только радость. Кукла воспитает в ребенке нравственность, чистоту, любовь и доброту, чуткость и сострадание, научит понимать чувства других людей и соответственно его внутренний мир.

Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы

3.1 Выбор темы и работа над эскизами

Данная бакалаврская работа для автора не была спонтанным решением, это был долгий путь в нелегком труде. До этой работы у автора были созданы несколько кукол. Это очень увлекательный и долгий процесс, но можно с уверенностью сказать эти труды того стоят, ведь в итоге мы получаем единственную в своем роде куклу-антиквариат, у нее будет своя история и свой неповторимый образ придуманный своим хозяином. Возможно, они будут передаваться из поколения в поколение вашими детьми.

Будуарные куклы, сделанные своими руками, несомненно, станут украшением вашего дома, будут радовать глаз, станут вашей гордостью. Можно будет с радостью и огромным удовольствием показывать ее своим родственникам и друзьям, даже подарить родным людям на торжество.

Для автора создание будуарной куклы стала интересной работой. Побудило автора на изготовление будуарной куклы выставки различных известных кукольников, которые проходят в Международном салоне авторских кукол на Тишинке в городе Москве, а также на Международном фестивале кукол и игрушки ручной работы в городе Сочи. На таком фестивале интересно побывать не только тем, кто близок к прикладному искусству, но и всем без исключения. В огромных салонах расположились множество зон с участниками, мастерами-кукольниками демонстрирующих свои произведения искусства. По желанию здесь можно пройти мастер класс, сотворить куклу своими руками, купить шедевры признанных мастеров или просто встретится с интересными людьми. На этих выставках можно повстречается и поближе познакомится с мастерами – кукольниками, чьи работы представлены для созерцания зрителю. Ирина Ниминая, Анна

Терихова, Татьяна Бунь, Михаил Зайков, Екатерина и Елена Поповы, Ольга Сукач и работы многих других мастеров можно увидеть или приобрести на международных выставках нашей страны. (Рисунок Д.1-Д.4) Коллекционеры авторских кукол готовы выложить не малую сумму денег за произведение искусства любимшегося автора. Ожидают с нетерпением новые серийные куклы определенного мастера и с удовольствием приобретают одну из них для пополнения своей коллекции [19].

Также на создание куклы автора вдохновили мастера, в руках которых рождаются необычайные шедевры и все абсолютно разные и неповторимые: озорные и непослушные, добрые или немного в плохом настроении, веселые или грустные, задумчивые или уверенные в себе. Разнообразие кукол удивляет, создаются они из различных материалов и техник: ткани, полимерной самозатвердевающей или запекаемой глины, природной глины, папье-маше, дерева или в технике валяния. Но кукол объединяет лишь одно- все они сделаны вручную от и до. Нет одинаковых кукол, если даже они созданы одним мастером-кукольником. Создание будуарных кукол стало особым направлением в декоративно-прикладном искусстве и сторонников в этом непростом деле с каждым днем растет [7].

Больше всего автора привлекла именно будуарная кукла, так как такая кукла создается мастером с огромной любовью и трепетом, поэтому они получатся такими неповторимыми и каждая со своим характером. Также, как и в прошлые века авторская будуарная кукла остается образом для созерцания и восхищения, она создается не для детских забав, а для взрослых, которые ценят труд, сделанный своими руками и для которых авторские куклы, стали коллекционными. Авторские куклы прошлых веков дожили до наших времен, именно потому что их обладатели относились к ним бережно, передавая из поколения в поколение.

Одежда будуарных кукол создаются не для того чтобы просто нарядить куклу, а для того чтобы создать гармоничный образ. Наряды шьются с особой тщательностью, разрабатываются не простые фасоны, используются

многослойные и очень сложные элементы. Для кукольных нарядов часто шьются пышные юбки и подъюбки с воланами и рюшами, одежда должна содержать множество мельчайших элементов декора, для того чтобы куклу было интересно разглядывать. Даже прическе уделяется особое внимание, она также должна гармонировать с образом. Известные мастера обычно используют натуральные материалы, такие как шерсть овчины, козы [25].

Автор долго раздумывал какой же будет образ у будущей авторской куклы. Жанров существует великое множество, реалистичные, сказочные, фантазийные куклы. Немало было создано художественных образов, но все они не удовлетворяли или просто не нравились автору. На просторах интерната были представлены куклы клоуны и тогда идея пришла сама по себе. Осталось только решить, будет этот образ смешным или грустным. В повседневной жизни мы часто испытываем депрессивное состояние, сталкиваемся с различными жизненными проблемами, все это ослабляет человека и становится причиной грусти. Поэтому выбор остановился на образе смешной и озорной клоунессы.

Самое важное в процессе по созданию куклы, аккуратность и терпение, не допускается спешка. Каждый шаг должен быть обдуман, как говорится в народной мудрой русской пословице «Семь раз отмерь, один отрежь». Главное не бояться пробовать делать, что-то новое и неповторимое, пробовать различные материалы, придумывать свои техники и тогда результат не заставит себя ждать, будет радовать создателя и окружающих

3.2 Разработка образа, этапы выполнения куклы в материале

Перед тем как начать творческую работу, автор изучил историю возникновения и создания авторских бударных кукол, историю народа, самобытность и нравы. Для автора, несомненно, предстояла кропотливая работа, ведь создание куклы – это трудоемкая и трудная работа. Для того чтобы приступить к работе необходимо запастись огромным терпением,

разработать необычную и интересную идею, а также запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Перечень необходимых материалов и инструментов для создания куклы:

- полимерная глина самозатвердевающая марки «Ладол», запекаемая марки «Фимо»;
- фольга;
- китайские палочки для полостей рук;
- глаза пластмассовые;
- стеки;
- кисти синтетические;
- сухая цветная постель;
- акриловые краски;
- грунт- спрей марки «Kudo»;
- лак – спрей матовый марки «Kudo»;
- линейка шаблон для квиллинга с полусферами и кругами разных размеров;
- ткань для тела куклы;
- ткань и декор для одежды;
- ресницы искусственные;
- волосы искусственные;
- резинка;
- синтепон;
- спондж;
- наждачная бумага разной резнистости;
- клей прозрачный Момент;
- скрепки большие;
- подставка для готовой куклы.

Этапы выполнения авторской куклы:

- создание эскиза тела куклы;

- работа художественного образа куклы;
- лепка всех частей тела;
- лепка шарниров и шарнироприёмников куклы;
- роспись лица и частей тела куклы;
- пошив тела куклы;
- сборка куклы;
- приклеивание волос и ресниц;
- пошив и декорирование одежды куклы.

Создание эскиза тела куклы

Начать творческую работу необходимо с эскиза тела куклы. Пренебрегать этим этапом в работе нельзя, ведь благодаря эскизу в итоге получится не то что случайно получилось, а то что было задумано и хотелось увидеть по окончанию работы. Эскиз значительно упростит, облегчит и конечно же ускорит работу. Благодаря задуманному эскизу, в процессе творческой работы, не возникнет таких вопросов как: размер и параметры куклы, формы и пропорции отдельных частей куклы.

Создавая эскиз изначально были продуманы все важные пункты, в процессе выполнения работы была возможность сверять детали с желаемым на изображении, для того чтобы не отойти от задумки.

Автор не придерживался правильных пропорций тела, стилизовал авторской задумке, голова большего размер, не соответствующая размерам тела, маленькие ладошки и маленькие стопы для придания изящности, удлиненные грациозные ножки.

Эскиз изображен на бумаге, с изображением шейных, локтевых и кистевых шарниров. Размер будущей куклы 40 см (Рисунок Е.1).

Создание художественного образа куклы.

Сотворить куклу можно просто так, долго не раздумывая, взять любой материал и слепить какого-нибудь клоуна, арлекина, домового или просто «что получилось, то получилось» Поставить это творение на полку с чувством гордости и выполненного долга, но скорее всего это чувство не

будут приносить удовлетворения. Поэтому нужно и даже необходимо продумать очень тщательно образ будущей куклы.

Возможно, потом ближе к концу работы образ дополнится еще какими-нибудь мелочами, например, в прическе или одежде, может быть во время лепки отдельных частей тела захочется добавить своей красавице улыбку пошире, разрез глаз более изящнее и выразительнее или на пальчиках прорисовать ноготочки. Но основная идея образа должна сохраниться и в последствии этот образ обязательно будет нести и раскрывать зрителю мысли, яркие эмоции, неподдельные чувства автора, сотворившего шедевр.

Автор свою объёмную серьёзную работу начал с обдумывания идеи и перенес ее на лист бумаги. Так будет проще не отойти от образа. Очень важное правило: чем более основательнее и детальнее продуман художественный образ, тем в последствие будет легче этот образ воплотить в жизнь.

По замыслу автора кукла должна была получиться озорной, в тоже время милой и изящной. Образ будущей куклы — это образ забавной клоунессы.

С сияющей улыбкой, большими глазами и длинными ресницами, олицетворение праздника и веселья. Цветовая гамма в костюме яркая и насыщенная, будут присутствовать основные цвета голубой, розовый, добавочные желтые и бежевые и белые оттенки для разнообразия и разбавления (Рисунок Е.2).

Лепка всех частей тела

Лепку авторской куклы было решено начать с головы. Для этого из обычной фольги автор сделал форму яйца. Форма необходимо было сделать плотной без комочков и больших впадин. Изделие сверяется с эскизом (Рисунок Ж.1).

Далее автор обкладывал полимерной глиной голову со всех сторон, так чтобы толщина была примерно одинаковой, после поверхность разглаживалась (Рисунок Е.2) Вместо глаз были вставлены шарики,

разрезанные пополам (Рисунок Е.3). Далее намечались глаза и набирались объёмы в местах выпуклостей лица-щеки, подбородок, нос. Автором был намечен рот, сформированы полностью ноздри, губы, верхние и нижние веки (Рисунок Ж.4).

Для того чтобы достать временно вставленные шарики из глазниц, макушка головы была распилена (Рисунок Ж.5). Вместо них вставлены пластмассовые глаза голубого цвета. Далее макушка примазывалась на место и изделие шлифовалось (Рисунок Ж.6).

После просушки слеплены уши и примазаны полимерной глиной к голове куклы. На макушке головы была сделана дыра и прорезь, для будущей резинки и пробора волос. Лепка рук и ног производилась с помощью палочек для суши (в дальнейшем это будущие отверстия для резинки), набирался нужный объём полимерной глины (Рисунок Ж.7-Ж.8). Пальцы рук очень маленькие, тонкие и хрупкие, поэтому для укрепления был создан каркас из проволоки (Рисунок Ж.9). После чего на эту проволоку накладывался нужный объём из полимерной глины и формировались складочки, пальцы, ноготочки (Рисунок Ж.10). Далее таким же способом были слеплены ноги, шея и туловище до грудной клетки (Рисунок Ж.11-Ж.13).

После того как были слеплены все детали автором производилась шлифовка изделий. Шлифовка изделий из полимерной глины очень важна, во-первых, это позволяет выявить недочеты и устранить их, избавляет от ворсинок и царапин, во-вторых, повышает качество и уровень профессиональной работы, и придает изделию законченный вид.

Автор не стал пренебрегать этим не мало важным шагом в своей работе только после того как у всех частей тела был приобретён нужный объём, толщена и были сформированы мелкие детали, с помощью наждачной бумаги различной зернистости автором производилась шлифовка. Шлифовка позволила убрать различные царапины и выявить проблемные места, после чего они были исправлены.

Лепка шарниров и шарнироприёмников для куклы

Следующий этап создания куклы для автора был самым сложным. Изучив огромное количество видеоматериала различных мастеров, автор остановился на технике, при которой шарниры должны были получиться правильной формы, более гладкими и качественными. Для этого автором была приобретена линейка полусфера для квиллинга. С ее помощью были созданы шарниры шейные, плечевые, локтевые и кистевые (Рисунок Ж.14).

Определённое количество полимерной глины при небольшом надавливании была помещена в полусферы линейки для квиллинга, после высыхания две половинки соединены в один шарнир. Полученный шарнир крепится с помощью полимерной глины к месту сустава (Рисунок Ж.15-Ж.17). После полного высыхания готового изделия, были созданы шарнироприемники, в нижней части головы, плечах, локтях и кистях. Для этого на место будущего шарнироприемника помещается кусок полимерной глины, с помощью пищевой пленки шарниром вдавливается в углубление (Рисунок Ж.18-Ж.19).

Для наилучшего сгибания частей тела в шарнирах были сделаны прорезы, такие прорезы в дальнейшем позволят резинке (находящейся внутри куклы) не отстреливать. Таким образом, кукла будет более подвижная при сгибании локтей кистей рук, плечевых суставов, позы будут сохраняться.

Роспись лица и частей тела куклы

Этот этап в создании будуарной куклы оказался самым увлекательным и интересным. Перед тем как начать роспись лица и отдельных частей тела куклы, автор воспользовался грунтом марки «Kudo». Грунт позволил в дальнейшем равномерно нанести и закрепить краску на изделиях, благодаря грунту излишняя влага из слоя краски не впиталась в полимерную глину. Автором было нанесено несколько слоев грунта, после каждого слоя и просушки, производилась шлифовка изделий. Затем было нанесено несколько слоев акриловой краски телесного цвета по всей поверхности деталей (Рисунок Ж.18).

После полного высыхания последнего слоя краски, автор приступил к

росписи лица куклы. Сухой постелью с помощью мягкой кисточки были затонированы складочки над верхним веком, это придало взгляду глубины. Обозначены румяные щечки, покрашены губы и нарисованы бровки (Рисунок Ж.19).

Таким же способом протонированы остальные части тела. Складочки кистей рук проработаны сухой постелью более детально, для получения визуального объёма и рельефности. Впадинки в местах ногтей залиты базой для формирования ногтей и высушены в UV лампе до полного затвердевания.

Пошив тела куклы.

При изготовлении выкройки и пошива тела куклы, у автора возникли трудности, и пришлось изрядно помучиться, оказалось, что шить для автора оказалось делом непростым. Выкройка выполнена на бумаге (одна деталь на перед, две на спинку и две на ножки до колен), в последствии все детали были перенесены на плотную ткань телесного цвета. Делали сшиты между собой на швейной машинке, далее набиты плотно синтепоном. После многочисленных попыток и переделок, наконец то автором было получено то что было задумано (Рисунок Ж.20).

Сборка куклы.

Перед началом долгожданного этапа сборки тела автором были проклеены все шарнирные приемники замшей бежевого цвета, таким образом в последствии скольжение шарниров в шарнироприемниках станет гораздо свободнее и позы будут держаться лучше (Рисунок Ж.21).

Также были изготовлены крючки из больших канцелярских скрепок. Они послужат держателями резинки, которая будет проходить внутри тела. Была отмерена определенная длина круглой резинки бежевого цвета для рук и головы. В круглые полости рук была просунута резинка и закреплена крючком к перемычке внутри шарнира кисти, таким же способом собрана вторая рука, внутри детали «грудины» сделан крепкий узел из резинки. Натяжение резинки отрегулировано правильно. Далее автором была

соединена голова с деталью, которая служит грудной клеткой куклы. Через грудную деталь была просунута резинка и закреплена крючком на макушке. Проверена правильность натяжения (Рисунок Ж.22).

В готовой грудной детали и ногах куклы были заранее сделаны прорезы и дырочки для крепления текстильного тела. В ходе сборки тела с деталями из полимерной глины использовались длинная игла и толстая нить (Рисунок Ж.23).

Приклеивание волос и ресниц.

Волосы для будуарной куклы использовались искусственные, ленточные, коричневого цвета с небольшими завитыми локонами. Длина волос составляла 15 см, по задумке автора у авторской куклы волосы короче. Простым карандашом были намечены линии предполагаемого «роста» волос.

Приклеивание волос производилось по маленькой прядке, определенной длины, с помощью прозрачного клея «момент». Сделан пробор в прорези на макушке и проглажен утюгом, для того чтобы волосы в проборе не торчали (Рисунок Ж.24-Ж.25). Также с помощью клея, были приклеены искусственные ресницы к верхнему веку глаз.

Пошив и декорирование одежды куклы.

Завершающим этапом в создании авторской куклы стал пошив и декорирование изделия. В основной комплект одежды для куклы входила юбка, накидка, блузка и штанишки. Для пошива юбки использовалась ткань:

- хлопчатобумажная ткань розового цвета;
- фатин белый;
- марлевка розового цвета.

Юбка изготавливалась многослойная с огромным количеством складок для пышности. Для украшения по низу верхней юбки использовалась кружевная лента желтого цвета, для нижней юбки такая же лента бежевого цвета, а также лента с бубенчиками розового и желтого цвета (Рисунок И.1).

Блузка пошита из шифона белого цвета. Выкройка блузки состояла из четырех частей (2 части – спинка, 2 части – перед). Украшена блузка

резинкой с оборками белого цвета и маленькими пуговками голубого и розового цвета. Штанишки представляют из себя панталоны, пошитые из шифона в полоску белого цвета, украшением для панталон послужила лента с маленькими помпонами, также белого цвета.

В ходе пошива накидки у автора возникли небольшие сложности, верх накидки пришлось перекраивать и шить заново. Вся накидка изготовлена из х/б ткани, верх голубого цвета, низ с использованием небольшой сборки розового цвета в мелкую клеточку. Рукава к низу слегка расклешённые по краю пришит фатин, для придания пышности и нарядности. Для того чтобы накидка не смотрелась скучной автор также декорировал ее по краю горловины и до самого низа объёмной лентой розового цвета. Толстая веревочка с металлическими наконечниками послужила ремешком (Рисунок И.2).

Так как по задумке автора кукла должна быть в образе клоунессы, для этого был изготовлен колпак, с использованием ткани бежевого цвета украшением которого послужили оборки и помпоны. Для того чтобы колпак держал форму ткань была приклеена к картону (Рисунок И.3).

Для полного образа клоунессы не хватало круглого носа на резиночки, поэтому в последний момент было решено сделать нос из воздушного пластика так называемый «зефирный пластик».

Обувь слеплена автором из запекаемого пластика белого цвета, подошва с проработкой рисунка также из запекаемого пластика, который применяется для создания кукол, телесного цвета. Был применен способ лакирования поверхности обуви, было нанесена база для ногтей и высушена в UV лампе, после чего туфельки приобрели глянцевую поверхность (Рисунок И.4).

Для придания пущей праздности, в завершении образа к волосам клоунессы были привязаны атласные ленточки голубого и желтого цвета. На шею одет воротник-колесо (голилья) из длинной широкой ленты желтого цвета в горошек, с максимальным количеством складок (Рисунок К.1).

Выводы по 3 главе

Авторская кукла-это вид декоративно прикладного искусства, коротая хранит в себе неограниченные возможности в формировании и развитии творческой природы человека, раскрытия нестандартности и индивидуальности как ребенка, так и взрослого.

Лепка из пластилина один из видов изобразительного искусства, это самый осязаемый и воспринимаемый вид творчества, также является самым эффективным средством познания объёмных форм. На уроках по лепке дети знакомятся с такими материалами как пластилин или глина, узнают, что объёмные формы имеют место в пространстве и что их мы можем созерцать с разных сторон. При работе с пластилином ребенок не только видит, но и трогает свое творение и при необходимости может переделать. Способности к творчеству у детей при лепке осуществляются даже при минимальном количестве материалов.

Создавая художественный образ куклы, мы получаем только положительные эмоции. А видя результат труда мы осознаем, что сотворили чудо. Ведь кукла – это душа автора, который ее создал.

В современном мире великое множество знаменитых авторов – кукольников, работы которых вдохновляют на творчество и создание невероятных и таких загадочных созданий как кукла. Каждый из них неповторимый и непревзойдённый профессионал, у каждого мастера свой путь в создании кукол и у каждого свой собственный и своеобразный стиль. Именно поэтому куклы разных мастеров по-своему оригинальны и интересны.

Изучая историю и создания кукол давних времен и современного искусства удивляет, на сколько удивителен и увлекателен кукольный мир. Разнообразие образов завораживает даже самого неосведомленного в художественном искусстве. Сказочные персонажи, отважные рыцари милые принцессы, восточные красотки, озорные, веселые или немного обиженные

детские персонажи и какой бы не был образ авторскими куклами хочется любоваться, разглядывать, трогать и с трепетом восторгаться умением, воображением и фантазией ее хозяина.

С точки зрения психологии, однозначного ответа на вопрос почему люди коллекционируют, что ими движут, какие мотивы преследуют – нет. По нашему убеждению, коллекционеры, это люди, которые не только собираю «старые вещи и предметы», их действия продиктованы прежде всего желанием сохранить опыт, традиции, историю всего человечества. Если рассматривать воспитательное значение куклы, то мы уверены, что она имеет важное развитие эмоционально-перцептивной функций у ребенка.

Данная творческая работа позволила в полном объеме изучить историю возникновения и создания будуарных кукол, исследуя и анализируя мы пришли к выводу, что будуарные куклы прошлых столетий дали возможность современным кукольникам создавать свои творения в различных техниках, сохраняя прообраз тогдашних эпох. Как и в былые времена будуарная кукла традиционно считается куклой для созерцания и восхищения. Кукла приобщает ребенка к культуре и национальным традициям, раскрывает духовно-нравственные ценности и эстетический вкус.

Создание куклы позволило раскрыть способности и творческий потенциал, расширить знания, разбудить фантазию, сформировать навыки ручного труда, воплотить в жизнь индивидуальный художественный образ, задуманный автором.

Заключение

Чем дальше в будущее входим,
тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим,
хоть новому принадлежим.

Вадим Шафнер [27]

Проведенные исследования по данной работе показали, какую важную роль играет кукла в развитии и непосредственно жизни человека. Кукла – это предмет древнейшей истории всего человечества, времен и народов. Кукла-феномен, ее появлением, ролью в жизни человека, функцией в культуре и истории народов, заинтересованы зарубежные и отечественные педагоги, философы, историки. С течением времени функциональность кукол менялась. Самые первые куклы были олицетворением первобытного общества и связаны с обрядами и только лишь после того как кукла попала в детские руки, она стала игрушкой. Во многих традициях различных народов мира кукла несет в себе социальную атмосферу. Народная кукла, рожденная в мастерской от рук опытного мастера или в маленькой избе в кругу семьи – это воплощение образа и черты народа.

В ходе изучения истории возникновения и создания кукол расширился кругозор, дополнило представления об окружающем мире, в котором создаются удивительные вещи руками человека. Это дало сильный толчок к новым идеям, для реализации задумок и различных проектов. Разнообразие техник и многообразие материалов позволило воплотить замысел. Процесс создания является поистине неповторимым, восхитительным и многогранным.

В современном мире все больше людей начинают интересоваться народной культурой и народными традициями. Куклы, сделанные в прошлые века, становятся востребованными и не менее популярными, именно потому

что они сделаны вручную. Поэтому так важно начинать приобщать детей к народной культуре, это работа особенно увлекательна и актуальна. В процессе приобщения решаются задачи духовного и эстетически-нравственного воспитания. Самодельная кукла влилась во все сферы жизни человека, художественной культуры и современного мира. Занятия детей декоративно прикладным искусством, учат доброте, уважению и любви, помогает заложить фундамент к развитию нравственной личности, для того чтобы воспитать и вырастить достойное поколение. Для ребенка кукла толчок для успешной социализации в обществе. Кукла, сделанная своими руками для ребенка особенно целительно, так как способствует эмоционально устойчивому поведению, развивает творческий интерес и активность, знакомит с традициями поколений, влияет на самоконтроль.

Являясь столь тонким творчеством, наполненным душевностью, давно вышло за рамки повседневных развлечений, и стало не только обычным хобби, но и интересной профессией. Сегодня огромнейшей ценностью имеют не только куклы старинных мастеров, но и современных кукольников.

Авторская кукла из самых уникальных и неповторимых художественных произведений. Она наполняет дом уютом, бережёт тепло домашнего очага, вносит изящную изюминку в индивидуальность хозяев и является элементом украшения интерьера. Авторская кукла стала вождленным объектом ценителей искусства. Свое создание автор учит говорить без слов, заранее определяя ей судьбу. Она способна разбудить море эмоций от восхищения до грусти.

Список используемой литературы

1. Алексеева Е. В. Изобразительное искусство. 3 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе» для 3 класса. Часть 2 / Сост. Е.В. Алексеева. - Волгоград: Учитель АСТ, 2004. - 96 с.
2. Анкудинова А. Сила искусства. [Электронный ресурс] URL: <https://stihi.ru/2019/10/28/4989> -2019 (дата обращения: 16.09.2021).
3. Аносова Е.С. Особенности скульптурного образа/ Е.С. Аносова// Начальная школа №1: К урокам изобразительного искусства.- М., 2005.- с.82-86.
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. 154-167.
5. Беликина В.В. Проблема возрождения традиционной тряпичной куклы как фактора российского декоративно-прикладного искусства конца XIX - начала XXI в // Вестник НАСА. 2017. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vozhrozhdeniya-traditsionnoy-tryapichnoy-kukly-kak-faktora-rossiyskogo-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-kontsa-xix-nachala> (дата обращения: 16.09.2021).
6. Будуарные куклы. История развития, создания и популярности. [Электронный ресурс] URL: https://kuklatanya.moy.su/blog/buduarnye_kukly_istorija_sozdaniya_razvitiya_i_populjarnosti/2017-07-11-21 (дата обращения: 17.07.2021).
7. Велейко О. Волшебный мир кукол [Текст] : [для старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Ольга Велейко ; худож. Татьяна Никитина. - Москва : Фома, 2012. - 20, [4] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита: знания : приложение к журналу "Фома"; вып. 80).; ISBN 978-5-

8. Змеева Е.О. Искусство куклы в России и Германии конца XIX - начала XX вв.: художественные и культурно-исторические смыслы : диссертация ... кандидата искусствоведения : 24.00.01. - Ярославль, 2006. - 168 с. : ил.

9. История происхождения будуарной куклы, применение [Электронный ресурс] URL: <https://iriska.club/hozyayushka/rukodelie/kukly-igrushki/istoriya-buduarnoj-kukly.html> (дата обращения: 07.06.2021).

10. Исупов К.Г. Кукла (из авторского словаря "космос русского самосознания") // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2008. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kukla-iz-avtorskogo-slovary-a-kosmos-russkogo-samosoznaniya> (дата обращения: 07.10.2021).

11. Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре : Историко-культурологические аспекты : автореферат дис. ... кандидата культурологии : 24.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 1999. - 24 с

12. Куклы мира / [Отв. ред. Т. Евсеева]. - М. : Аванта+, 2003. - 183 с. : ил., цв. ил.; 30 см. - (Самые красивые и знаменитые / Вед. ред. Е. Ананьева, ISSN 1728-9084).; ISBN 5-94623-074-3 :

13. Коротких О.В. Проблема классификации народных игрушек в отечественной педагогике // Наука и школа. 2014. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-klassifikatsii-narodnyh-igrushek-v-otechestvennoy-pedagogike> (дата обращения: 12.08.2021).

14. Лопаткина Е.В. К вопросу о типах и видах кукол: генезис и особенности // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tipah-i-vidah-kukol-genezis-i-osobennosti> (дата обращения: 13.08.2021).

15. Лопаткина Е.В. Авторская кукла конца XX - начала XXI века в России: история, типология, изобразительная специфика : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.09 / Лопаткина Екатерина Владимировна;

[Место защиты: Рос. ин-т истории искусств]. - Санкт-Петербург, 2013. - 21 с.

16. Маркач Е. В. Игра с куклой как способ совладания ребёнка с трудной жизненной ситуацией / Е. В. Маркач, Ю. С. Пежемская // Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей: векторы развития современной психологической науки : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12–14 апреля 2017 года. – Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2017. – С. 230-238.

17. Мишина М.А. Кукла как предмет культуры: к постановке проблемы // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2009. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kukla-kak-predmet-kultury-k-postanovke-problemy> (дата обращения: 27.10.2021).

18. Морозов, И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре [Текст] : кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма : [монография] / И. А. Морозов ; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Индрик, 2011. - 351 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 см.; ISBN 978-5-91674-114-8

19. II Московская международная выставка "Искусство Куклы" [Изоматериал] : [Приглашение] / Фонд "Куклы мира". - Москва, 2011. - 1 л. слож. вдвое; 27 x 10,5 см.

20. Мудрагель Л. Куклы из пластика. Изготовление, коллекционирование, реставрация / Лидия Мудрагель. - М.: Питер, 2019. - 431 с.

21. Политова М.А. История кукол: традиции и современная жизнь // СДО. 2014. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kukol-traditsii-i-sovremennaya-zhizn> (дата обращения: 09.06.2021).

22. Рыльский Г.В. Кукла как феномен искусства анимации: традиции и современность // Общество: философия, история, культура. 2011. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kukla-kak-fenomen-iskusstva-animatsii>

traditsii-i-sovremennost (дата обращения: 02.07.2021).

23. Скрипник А.В. Феномен куклы и кукольного театра в повести «Невский проспект» Н. В. Гоголя // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. №376. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kukly-i-kukolnogo-teatra-v-povesti-nevskiy-prospekt-n-v-gogolya> (дата обращения: 15.09.2021).

24. Тупкало Г.В. Традиционная кукла как направление декоративно-прикладного русского и японского искусства: к постановке проблемы // Вестник НАСА. 2017. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-kukla-kak-napravlenie-dekorativno-prikladnogo-russkogo-i-yaponskogo-iskusstva-k-postanovke-problemy> (дата обращения: 13.08.2021).

25. Худякова А. Кукла как произведение искусства // Кукольный мастер. - 2006. - №.9 - С. 11-14.

26. Чередникова М. П. Куклы в играх современных детей // Живая старина. - 2006. - № 1. - С. 18-22.

27. Шефнер В. Сестра печали. Рассказы. Стихи (сборник) // Терра-Книжный Клуб -2009.- 464 с.

28. Шикарные будуарные куклы своими руками. [Электронный ресурс] <https://fb.ru/article/262193/shikarnyie-buduarnyie-kuklyi-svoimi-rukami> (дата обращения: 13.08.2021).

29. Шиповская Л.П., Шелаева М.И. Кукла как неотъемлемая часть эстетической культуры, человеческих традиций и человеческого опыта // Сервис +. 2012. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kukla-kak-neotemlemaya-chast-esteticheskoy-kultury-chelovecheskih-traditsiy-i-chelovecheskogo-opyta> (дата обращения: 17.07.2021).

30. Юранова А.А. Куклы и игрушки своими руками / А.А. Юранова. - М.: Олма Медиа Групп, 2017. - 642 с.

31. Ядрышникова О.В. Кукла в социокультурном пространстве // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kukla-v>

sotsiokulturnom-prostranstve (дата обращения: 14.08.2021).

32. Berg L.E. Toys and play in identity construction for preschool children toys as communication // Toy research in the late twentieth century. Part 2. 2003.

33. Otterbein K., Mabray A. Polymer Clay 101. Master Basic Skills and Techniques Easily through Step-by-Step Instruction. Creative Publishing international – 2011 – 192 с

34. Lazenby N. Lenci: The History and the Dolls. Reverie Publ, 2007 – 216 с

35. Pasqualino A., L'opera dei pupi / Pref. di A. Buttitta. Palermo, 1978.

36. Patti M. C. Creative Cloth Doll Collection Quarry Books/ 2011-304 с

37. Yoshida R. Yoshida style ball jointed doll guide/ Hobby Japan-136 с.

Приложение А

История возникновения и развития куклы

Рисунок А.1 – Первые куклы напоминающие фигуру человека, найденные при раскопках

Рисунок А.2 – Куклы с подвижными частями тела, предположительно сделанные из кости мамонта, найденные при раскопках в Центральной Европе

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Шарнирная кукла-лавр на пиршествах римских императоров, из сочинения «Сатирикон» XVII век

Рисунок А.4 – Немецкий сюрреалист Ханс Беллмер, известный своими необычными шарнирными куклами и фотографиями. XIX век

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5 – Фотография куклы, созданной скульптором и фотографом Хансом Беллмером. XIX век

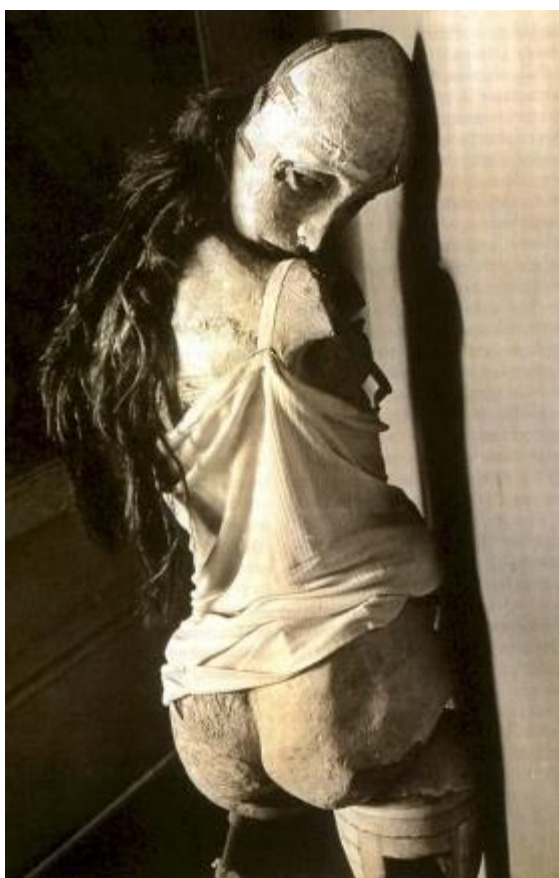

Рисунок А.6 – Фотография куклы, созданной скульптором и фотографом Хансом Беллмером. XIX век

Приложение Б
История создания будуарных кукол

Рисунок Б.1 – Будуарная комната. XIX век

Рисунок Б.2 – Дама в будуарной комнате с куклами. XIX век

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3 – Выход в свет. Дамы с будуарными куклами. XIX век

Рисунок Б.4 – Выход в свет. Дамы с будуарными куклами. XIX век

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5 – Французский модельер Поль Пуаре, благодаря которому будuarная кукла стала наиболее популярна в начале XX века

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.6 – Кукла созданная итальянской фирмой LENCI

Рисунок Б.7 – Образ курящей будуарной куклы. XIX век

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.8 – Наряд будуарной куклы. XIX век

Рисунок Б.9 – Наряд и роспись лица будуарной куклы. XIX век

Приложение В

Современные виды кукол и материалы для их создания

Рисунок В.1 – Современная текстильная кукла

Рисунок В.2 – Амигуруми – японское вязание игрушек крючком или спицами

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Фарфоровая кукла «Незнакомка», считающиеся одной из самых дорогих кукол в современном искусстве

Рисунок В.4 – Кукла с шарнирными соединениями, обеспечивающие поворотливость суставам

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5– Шарнирное соединение с помощью резинки

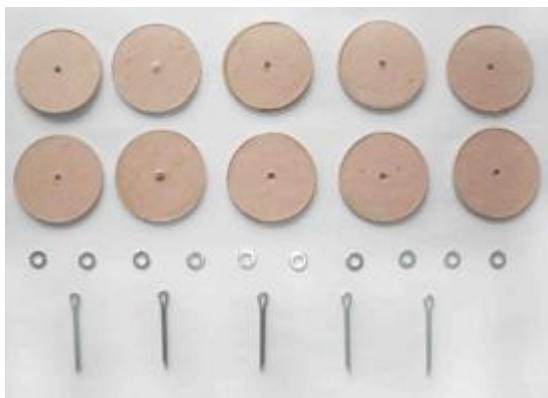

Рисунок В.6 – Шарнирное соединение с помощью дисков

Рисунок В.7 – Шарнирное соединение с помощью бусин

Приложение Г

Этапы выполнения лепки куклы «Снегурочка» на занятиях с детьми

Рисунок Г.1 – Лепка как важный фактор нравственно-эстетического развития

Рисунок Г.2 – Занятия с детьми по лепке из пластилина

Рисунок Г.3 – Этапы выполнения Снегурочки. Лепка 2 класс

Приложение Д
Современные авторские куклы

Рисунок Д.1 – 12-я международная Московская выставка «Искусство куклы». Гостинный двор г. Москва 2021 год

Рисунок Д.2 – Будуарная кукла Микаэла (92 см), мастер Анна Терехова

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.3 – Авторская кукла из запекаемого пластика, автор Михаил Зайков

Рисунок Д.4 – Авторские куклы. Мастер художник Ольга Сукач

Приложение Е

Разработка эскиза и образа будуарной куклы

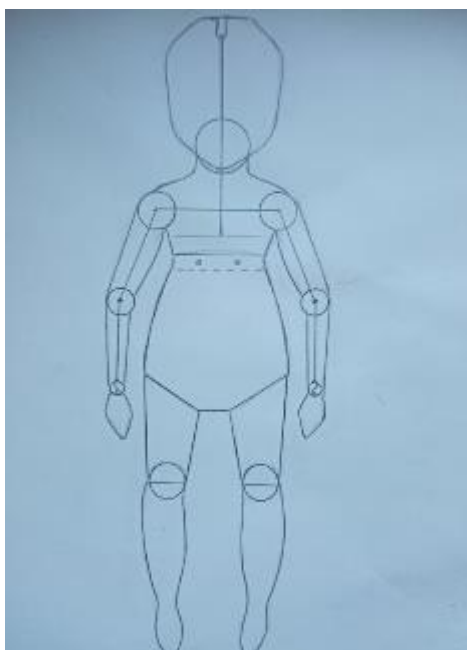

Рисунок Е.1 – Создание эскиза тела куклы

Рисунок Е.2 – Художественный образ авторской куклы

Приложение Ж
Этапы выполнения будуарной куклы

Рисунок Ж.1 – Лепка головы куклы

Рисунок Ж.2 – Лепка головы куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.3 – Лепка головы куклы

Рисунок Ж.4 – Лепка головы куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.5 – Лепка головы куклы

Рисунок Ж.6 – Лепка головы куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.7 – Лепка частей тела куклы

Рисунок Ж.8 – Лепка частей тела куклы

Рисунок Ж.9 – Лепка частей тела куклы

Рисунок Ж.10 – Лепка частей тела куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.11 – Лепка частей тела куклы

Рисунок Ж.12 – Лепка частей тела куклы

Рисунок Ж.13 – Лепка частей тела куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.14 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Рисунок Ж.15 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Рисунок Ж.16 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Рисунок Ж.17 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.18 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Рисунок Ж.19 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Рисунок Ж.20 – Лепка шарниров и шарнироприемников

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.21 – Роспись лица и частей тела куклы

Рисунок Ж.22 – Роспись лица и частей тела куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.22 – Пошив тела куклы

Рисунок Ж.23 – Проклеивание шарнироприемников замшей

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.24 – Сборка куклы

Продолжение Приложения Ж

Рисунок Ж.26 – Приклеивание волос

Приложение И

Пошив одежды и создание аксессуаров для будuarной куклы «Клоунессы»

Рисунок И.1 – Пошив одежды

Рисунок И.2 – Пошив одежды

Рисунок И.3 – Пошив одежды

Рисунок И.4 – Пошив одежды

Приложение К

Итоговый образ будуарной куклы «Клоунессы»

Рисунок К.1 – Итоговая образ куклы «Клоунессы»