МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮЖНЫЙ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Методического совета
МБУДО «ЦДТ «Южный»
_____ И.М. Михайлова
Протокол № 6
от «23» марта 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Авторская кукла в исполнении детей»

Составитель: педагог дополнительного образования
Богомолова Светлана Владимировна

2017 г.

Аннотация

В данной методической разработке рассмотрен и проанализирован материал по технике изготовления различных видов кукол в декоративно-прикладном искусстве, а также представлен собственный педагогический опыт по работе в данном направлении по программе «Дизайн-студия «Акварель» в рамках образовательного блока «Авторская кукла».

Данная работа поможет педагогам и родителям, заинтересованным в подобном направлении декоративно-прикладного творчества, освоить технику и методику изготовления авторской куклы.

Оглавление

Аннотация ……...2
Оглавление …….……3
Введение ……4 - 5
1. Виды кукол……...6 - 10
2. Традиционные материалы для изготовления кукол……...10
3. Последовательность работы над декоративной куклой……..11- 18
4. Развитие творческих способностей детей дизайн-студии «Акварель» при создании авторских кукол……..19 - 24
5. Практическая часть……..…25 - 30
Заключение ……31
Список литературы……32
Приложение …….…33 - 37

Введение

В эстетическом образовании детей особую роль играет декоративно-прикладное искусство. Произведения различных видов прикладного искусства окружают человека ежедневно.

На протяжении всего курса обучения структурообразующими элементами эстетических знаний учащихся являются отличительные свойства произведений локальных школ народного мастерства, представления о видах народного искусства.

Чрезвычайно важно иметь в ввиду, что в современности функционируют не отдельные элементы народного искусства, якобы растворенного, по взгляду некоторых, в искусстве профессиональном, а функционирует система - народное искусство как тип художественной культуры, как целостность, способная взаимодействовать с другой целостностью - искусством профессионально-индивидуального творчества и способная развиваться, отвечая на запросы времени.

Кукла - одно из уникальных явлений человеческой культуры. Многие народы мира имеют богатые традиции в изготовлении кукол различного назначения. Известно, что русское слово «кукла» происходит от греческого *«киклос»* - *«круг»* и обозначает нечто скрученное завернутое. Ведь именно так, скручивая пучок травы или соломы лоскуты ткани, изготавливали на Руси игрушки, изображающие фигуру человека.

Развиваясь параллельно скульптуре, кукла всегда уступала последней роль «высокого и вечного» в искусстве. Не претендуя на философскую глубину и многозначность, она оберегала от сглаза, хранила детские тайны и потешала на ярмарках народ. Но, бережно сохраняя свои первобытные функции, кукла обрела еще одно значение: являясь носителем эстетически значимого образа, энергетики изготовившего ее художника, кукла выступает сегодня в роли явления художественного и становится произведением искусства.

В настоящее время коллекционные, выставочные, интерьерные куклы пользуются в мире огромной популярностью. Особо ценятся куклы, имеющие историческую и художественную ценность. Это антикварные куклы, так называемые куклы ***«one-of-a-kind»*** -изготовленные в единственном экземпляре, а также куклы ***«limitededition»*** - куклы, выпущенные ограниченным тиражом. Около 50 лет изготовление кукол является самостоятельным направлением декоративно-прикладного искусства. Само понятие «кукла» уже не совсем точно передает глубину этого художественного явления - это своеобразная скульптура, дающая возможность художнику применить в одном произведении множество декоративных техник.

Декоративная кукла служит не только предметом украшения или коллекционирования - это полноценный художественный образ, а его создание - увлекательный, требующий многих умений и навыков процесс.

Куклы ручной работы всегда привлекают к себе внимание. В отличие от фабричных авторская кукла уникальна не только тем, что сделана в единственном экземпляре, частица души живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства. Эта энергетика делает куклу ключевым элементом интерьера, частью коллекции, вокруг которого формируется пространство и сам стиль жилища. Авторская кукла выступает в качестве эксклюзивного подарка, оберега и в большей степени предназначена для созерцания, а не для игры. Она может быть плодом фантазии художника или же иметь портретные черты конкретного человека.

Изготовление кукол своими руками – процесс творческий и трудоемкий, требующий особой скрупулезности и художественного образования.

Цель данной методической разработки -разработка технологии изготовления авторской куклы из солёного теста и пластилина.

Задачи:

- знакомство с видами кукол, традиционными материалами иосновными приемами и технологиями при их изготовлении;
- способствовать развитию особых качеств творческого воображения; накопление практических навыков в работе с материалами;
- воспитание духовной культуры учащихся через эстетическое восприятие окружающего мира.

1. **Виды кукол**

Для выполнения проекта в рамках учебных занятии могут быть использованы следующие варианты изготовления кукол:

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОНСТРУКЦИИ:

- кукла - манекен (рис. 1);
- кукла на проволочном каркасе (рис.2);
- бескаркасная кукла;

ПО СПОСОБУ ЭКСПОЗИЦИИ:

- кукла с жестким креплением на подставке (рис.3);
- съемный вариант;
- экспозиция в раме (рис.4);
- кукла-подвеска (рис. 5);

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА:

- кукла из пластика (рис. 3, 9в, 10б);
- текстильная кукла (рис. 6);
- кукла из папье-маше (рис. 7);
- кукла из глины, в технике шликерного литья (рис. 8).

Кукла-манекен.

Всем известны куклы-манекены, пандоры. Своеимя они получили благодаря героине древнегреческих мифов -прекрасной живой кукле, которую боги одарили удивительной красотой и великолепным убранством. Так стали называть кукол, предназначенных для демонстрации модной или национальной одежды. В первом случае такую куклу можно назвать рекламной, во втором - этнографической.

В нашем случае *кукла-манекен* - это определенная конструктивная основа для костюмной композиции. Ее составляют изготовленная из глины, пластика или ткани верхняя часть торса и жестко закрепленный на подставке стержень. Подобную конструкцию удобно использовать для демонстрации женских исторических и национальных костюмов (рис.1).

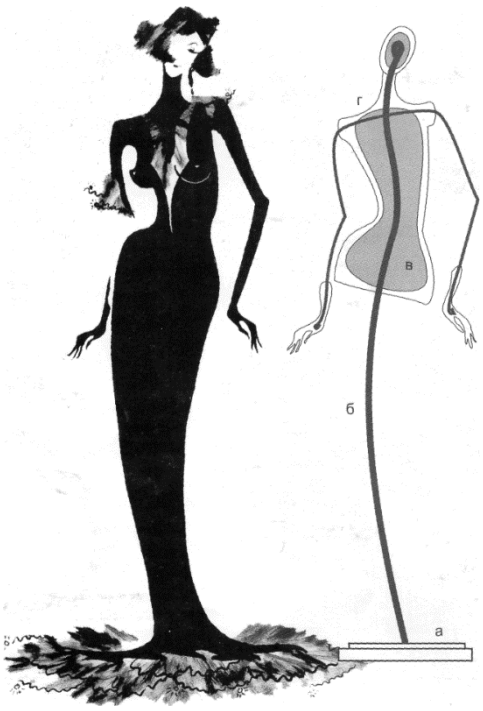


Рис.1. Схема конструкции куклы-манекена

а - подставка;
б - жесткий стержень;
в - фольга;
г – пластик

Кукла на проволочном каркасе.

В качестве основы используется выполненный из проволоки каркас. Кукла может быть закреплена на подставке, демонстрироваться в раме или с помощью подставки-поддержки. Каркас необходим при лепке деталей из полимерной глины. При необходимости за счет проволоки можно обеспечить подвижность куклы в суставах (рис. 2).

Рис.2. Схема конструкции каркасной куклы

а - подставка;

б - проволочный каркас;

в - пластик;

г - наращивание объема с помощью полосок трикотажа, синтепона и т.п.

Рис. 3. Кукла с жестким креплением на подставке

Бескаркасная кукла.

Чаще всего это кукла из текстиля. Ее основой может послужить туго свернутый лоскут ткани либо наполненная ватой или синтепоном сшитая форма. Иногда кукла из пластика также может выполняться без каркаса.

Жесткое крепление на подставке предполагает наличие проволочного каркаса или несущего стержня, вставленного в предварительно просверленные отверстия основы.

Экспозиция в раме.

Кукла экспонируется в специально оформленной раме, либо крепится на панно-основу. Композиция в этом случае рассчитана на одну точку восприятия.

Рис. 4. Экспозиция в раме

Кукла-подвеска.

Такая кукларазмещается в экспозиции или интерьере с помощью продетого сквозь голову (рис.5) или закрепленного на талии прочного шнура. При необходимости можно продумать вращение или раскачивание куклы под воздействием потока воздуха, использование звучащих подвесок и т.д.

Рис. 5. Кукла-подвеска

Съемный вариант.

В этом случае кукла не закрепляется на подставке, а сохраняет вертикальное положение с помощью стержня, закрепленного на подставке и имеющего вверху, на уровне талии куклы, держатель в виде проволочной петли. Для сидящей куклы подставка может быть изготовлена (согласно образу) в виде кресла, стула и т.п. Кукла может стоять самостоятельно, усаживаться в произвольной позе непосредственно в интерьере. Последнее возможно, если кукла имеет сгибающийся каркас или выполнена из текстиля с мягкой набивкой.

Текстильная кукла.

Скелет из проволоки обматывается поролоновыми лентами, а потом чулком. Не исключая пальчики - проволоку обматывают, обшивают и обкручивают. Также делают личико, глаза из пуговиц расписываются, ресницы приклеиваются готовые. Затем шьется наряд.

Рис. 6. Текстильная кукла

Кукла в технике папье-маше.

Слепок из папье-маше можно сделать по пластилиновой модели или по гипсовой форме, снятой с этой модели.

Папье-маше по форме более гладкое, оно точно повторяет поверхность скульптуры. Кроме того, по форме можно сделать нужное количество одинаковых слепков.

Папье-маше выклеивается по смазанной вазелином скульптуре, когда оно фактурится мехом или другим материалом, или нет возможности и времени заниматься формовкой. Чтобы удалить пластилин, вырежьте часть затылка, которую потом легко будет вернуть на место.

Рис. 7. Этапы изготовления головы куклы в технике папье-маше:
а - форма из пластилина;
в - снятый с формы бумажный слепок;
б, г - наращивание дополнительного объема с помощью бумажной массы;
д - окончательное оформление образа

Рис.8. Куклы, выполненные в технике шликерного литья.

2. Традиционные материалы для изготовления кукол

Для выполнения картона: бумага, простой карандаш, маркер, линейка. Очень хорошо использовать миллиметровку - сразу виден точный размер каждой детали.
Для создания каркасаиспользуются проволока различной толщины и жесткости, фольга, пенопласт.
Инструменты: стеки, вязальные спицы, деревянные палочки и т.д. Стека (стек) - инструмент скульптора в виде изогнутой палочки, оканчивающейся лопаточкой прямой или иной формы. Необязательно приобретать дорогие стеки, можно пользоваться пластмассовыми или деревянными, для детского труда. Хорошо подходят для работы инструменты из маникюрных наборов.
Материалов для лепки: различные самозатвердевающие пластические массы и термопластики.
Для шлифовки: наждачная бумага
Кисти: *для нанесения грунта и росписи* понадобятся колонковые и беличьи кисти, ватные палочки, поролоновая губка.
Краски:тонирование и роспись можно выполнить с помощью художественных акриловых, масляных, акварельных или гуашевых красок. Могут понадобиться сухие пигменты или косметика.
Для крепления деталей:клей *ПВА* (поливинилацетатный);универсальный клей «Момент», термоклей, который наносится при помощи пистолета термоклеящего.
Для создания прически: трессиз натуральных, мохеровых или искусственных волокон. В зависимости от задуманного образа прическа может быть изготовлена из ткани, пряжи, перьев, бумаги, металлической проволоки. Оформление выполняется с помощью расчески, ножниц, щипцов для волос и других необходимых инструментов.
Для изготовления костюма: английские булавки, швейные иглы, ножницы, сантиметровая лента. Для машинных строчек, конечно же, потребуется швейная машина. При выполнении потайных стежков и для крепления деталей очень хорошо

использовать швейную леску. Если края или поверхности деталей предполагается обработать в технике выжигания по ткани, понадобится выжигатель, со специально оборудованной иглой.

Подставка может иметь простую или сложную форму, выполняться из дерева, пластика, стекла или других материалов. Ее можно тонировать, расписывать, обтягивать тканью, кожей, обклеивать бумагой, располагать на ней элементы, дополняющие задуманный образ. Функцию подставки могут выполнять специально изготовленные для куклы предметы мебели, а также всевозможные объекты, необходимые для раскрытия задуманного образа.

3. Последовательность работы над декоративной куклой

Главная характеристика художественной куклы - ее образность. Создание образа является основной целью выполнения учебного проекта. Образ создается за счет пропорций и пластики фигуры, мимики лица, композиции костюма и использования соответствующихаксессуаров.

1-й этап работы над куклой - выполнение эскиза.

Творческая работа каждого художника индивидуальна. Одни мастера предпочитают тщательную эскизную проработку, другие ограничиваются быстрыми зарисовками, третьи «держат идею в голове», отталкиваются от материалов и т.д. В рамках учебного задания этап эскизирования является обязательным. Этот важный, основополагающий этап служит своеобразным проводником между задуманным образом и его техническим исполнением.

На основе творческого эскиза выполняется *рабочий эскиз* куклы в натуральную величину *(картон)*. Именно он позволяет определить «инженерную составляющую» образа, показать способ соединенияотдельных частей, места необходимых креплений, прорисовать лепные детали и отдельные части костюма. На данном этапе необходимо стараться продумать все до мелочей: начиная от построения художественной композиции, в которой станет ясно – будет ли задуманный герой стоять, бежать или танцевать, и заканчивая изгибом и креплением каркаса к подставке. Эскиз должен представлять собой самостоятельный графический лист и передавать точную эстетическую характеристику образа, его пластическое и цветовое решение. Рабочий эскиз позволяет точно рассчитать необходимое количество материалов и помогает выдержать масштаб всех элементов.

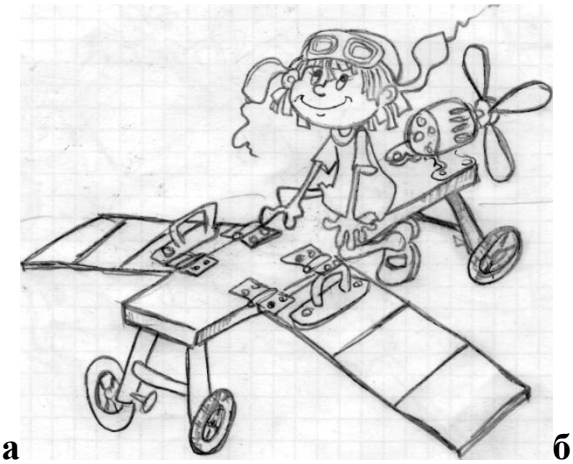
Однако при этом надо иметь в виду, что в процессе работы многое наверняка изменится (рис. 9, 10).

А

Б

В

Рис. 9. Эскизы и готовая работа


а

б

Рис. 10. Эскиз и готовая работа

2-й этап - подбор материалов.

При выборе материала для лепки следует учитывать декоративные возможности и особенности технологического процесса при работе с каждым из них. При работе следует учитывать особенности выбранного материала. Все современные пластики подразделяются на массы, самозатвердевающие на воздухе (Приложение, табл.1) и массы, подлежащие обжигу (Приложение, табл. 2).

Полимерную массу для обжига предварительно хорошо разминают в руках. Можно некоторое время выдержать ее в теплом месте. Следует, однако, избегать длительного воздействия температуры свыше 38°, так как масса становится менее пластичной. При длительном хранении его свойства также ухудшаются. Для придания нужного оттенка в массу добавляют сухие пигменты или косметическую пудру. Для устранения излишней мягкости пластик раскатывают слоем около 3 мм, и каждый слой перекладывают чистыми листами бумаги. Сверху помещают груз и оставляют на 2 - 3 дня. Раскатывать удобно на стеклянной или пластиковой поверхности. Для получения наилучшей консистенции или определенного цвета некоторые массы смешивают между собой.Если пластик в процессе лепки слишком размягчается и перестает «держать форму», нужно стараться действовать больше инструментами, нежели руками. Можно попробовать некоторое время выдержать работув холодильнике.

Используя самозатвердевающие массы, вскрытую упаковку следует хранить в герметичном пакете. При необходимости доработать форму высохшего изделия, его поверхность необходимо сначала смочить водой, не допуская при этом раскисания, затем накладывать массу. При лепке из любого пластика руки и инструменты необходимо содержать в идеальной чистоте. Малейшая грязь делает поверхность «мраморной» и не позволяет использовать в работе первоначальный оригинальный цвет материала.

Хорошо иметь небольшую зарисовку (или уменьшенную копию с художественного эскиза) будущего образа в цвете. Здесь же полезно отметить масштаб отдельных деталей (бусин, рисунка ткани и т.д.). На этот лист крепятся

лоскутки уже найденных тканей, меха и других материалов. Используя подобный рабочий лист, удобнее искать подходящие ткани, меньше вероятности ошибиться в размере или цвете деталей.

3-й этап - изготовление каркаса.

Каркас – это своеобразный «скелет» куклы.Для его изготовления подойдет прочная, но достаточно гибкая металлическая проволока. Ее толщина зависит от назначения той или иной детали, поэтому на картоне необходимо точно обозначить схему предполагаемого каркаса. Каркас фиксирует основное направление движения будущей куклы.

Для мелких элементов, например пальцев, может быть использована тонкая проволока, зубочистки и т.д. Каркас ног, особенно если посредством его предусмотрено крепление куклы к подставке, выполняется из особо жесткой проволоки или спицы.

В местах соединения каркаса с пластиком проволоку необходимо обмотать хлопчатобумажной нитью и закрепить клеем ПВА для улучшения сцепления пластиковой массы с каркасом (рис. 11).

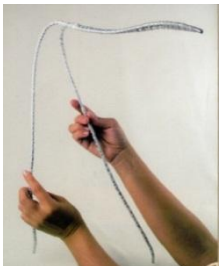


Рис. 11. Подготовка каркаса.

Для создания объема используется алюминиевая фольга: небольшие смятые куски послойно накладываются на проволочный каркас. Перед началом лепки нужно убедится в том, что фольга плотно закреплена. При необходимости ее можно дополнительно зафиксировать тонкой проволокой, леской или нитками. Для каркаса головы можно использовать заготовку из дерева или пенопласта.

4-и этап - изготовление лепных деталей.

<u>Лепка головы.</u>

В одних случаях голова и лицо могут быть решены очень условно, в других образ требует тщательной проработки черт. В любом случае советуем набросать карандашом схему лепки в натуральную величину и периодически сравнивать работу с эскизом. Важно оценивать скульптурную форму при освещении под разными углами. В качестве основы для лепки головы часто используют деревянное или пенопластовое яйцо, которое можно купить или сделать самостоятельно. Удобно также набирать необходимый объем с помощью фольги.

Последовательность лепки:

1. Возьмите толстую проволоку, согните на кончике петлю, намотайте на нее из фольги плотный шар. Придайте шару форму яйца. Разомните паперклейи ровным слоем облепите фольгу (рис. 12).

Рис. 12. Лепка головы.

2. При помощи шпателя и стеков вылепите задуманное лицо, накладывая паперклей на поверхность головы небольшими кусочками. Тщательно разровняйте поверхность влажной кистью. Высушите голову и аккуратно ошкурьте мелкозернистой наждачной бумагой (рис.13).

Рис. 13. Проработка деталей лица

Все детали лица имеют в основе простую форму: нос - конус; лоб, щеки, подбородок, глаза формируются из шарообразных или овальных накладок, губы - из четверти шара или удлиненного овала, уши - из половинок шара. Каждую накладку тщательно соединяют с основой, не оставляя швов и равномерно распределяя массу согласно характеру головы.

Лепка рук.

Работая над руками, следует соблюдать следующие основные пропорции: кисть руки равна примерно лицевой части головы, а длина среднего пальца, в свою очередь, равна длине ладони.

Существует две основные схемы, рекомендуемые для лепки рук. Эти схемы хорошо подходят для работы с такими материалами, как паперклэй, пластика и др. В первую очередь формируется кисть, затем отдельно - пальцы. Соединяют детали, либо прокалывая отверстия по верхней торцевой части основной детали и вставляя в них пальчики (рис.14 а),либо рассекая каждый пальчик у основания. В каждом случае выполняется тщательное заглаживание пластика в местах стыков. Если необходимо, можно с помощью кончика стека продавить ногти, обозначить суставы и складочки.

При необходимости руку лепят на основании проволочного каркаса (рис.14б). Можно, сформировав ладонь, вставить проволоку для каркаса пальцев, затем вылепить пальцы и в завершение с помощью дополнительного материала сформировать основание большого пальца.

Рис. 14.
Лепка рук
а - вариант соединения пальчиков и ладони;
б - формирование кисти на основе каркаса;
в, г - передача различного движения

5-й этап - окончательная отделка деталей.

Включает шлифовку, роспись лепных деталей, подставки, изготовление прически. Смощью наждачной бумаги форму зашкуривают, а при необходимостиполируют кусочком мягкой шерстяной ткани. Тонировать детали хорошо с помощью темперы или акриловых красок. При использовании нитроэмалей выполняют предварительную грунтовку тонким слоем эпоксидного клея. Для придания матовости в нитроэмаль можно добавить зубной порошок. В этом случае грунтовка не нужна.

Односторонний тресс наклеивают, начиная от нижней границыволос к макушке, по спирали. Помимо этого, на стадии картона обдумывают при необходимости другие, соответствующие задуманной прическе схемы. Можно сделать углубление в пластике, совпадающее с правлением и расположением пробора. В этом случае клеить следует, начиная с затылка, «ярусами». Последний ярус вклеивают в подготовленную прорезь.

После того как клей просохнет, «волосы» стригут, завивают иукладывают. Окраска, стрижка и укладка прически куклы очень близка подобным операциям с настоящими волосами. Тресс можно окрашивать помощью красок для волос, укладывать с помощью щипцов длязавивки, использовать гели и лаки.

6-й этап - монтаж деталей.

Этот этаппроводится в соответствии с задуманной последовательностью, он зависит от конструкции куклы, используемых материалов и собственных предпочтений автора.

7-й этап - изготовление костюма.

Трудно перечислить все материалы, которые могут быть применены при изготовлении костюма для куклы.

Одним из главных украшений кукольного костюма являются эксклюзивные материалы: сохранившиеся с прошлых времен ткани, кружева ручной работы, старые пуговицы и бусины. К эксклюзивным относятся и собственноручно обработанные материалы. Ткань для костюма можно самостоятельно расписать, расшить бисером, обработать в технике выжигания по ткани. Хлопчатобумажную ткань можно отбеливать или окрашивать в любой цвет; создавать новые фактуры, сминая в нужном направлении или продергивая отдельные нити; искусственно старить. С помощью соединения различных материалов (прозрачных тканей, кружева, тесьмы) можно получить изумительные по красоте и богатству фактуры - создать, по сути, новые ткани.

При изготовлении костюма для куклы следует помнить о масштабе. При выборе тканей, фурнитуры и других материалов удобно использовать фрагмент картона с указанием масштаба отдельных элементов. Масштабность проявляется не только в размере рисунка и отдельных элементов, но и в свойствах ткани. Чем меньше размер куклы, тем более мягкой и тонкой должна быть ткань.

Подгонка деталей производится непосредственно на кукле (рис. 15). И только после уточнения кроя детали дублируются из основнойткани.

Швы выполняют вручную или на машине. Для сшивания деталей непосредственно на кукле используют потайные стежки, лучше с применением швейной лески. Независимо от способа выполнения работа над костюмом должна выполняться с максимальной аккуратностью.

Обработка срезов в кукольном костюме чрезвычайно важна, так как неаккуратно или грубо обработанные срезы портят впечатление от работы в целом. В тех случаях, когда наличие машинной строчки на лицевой стороне изделия нежелательно, следует закрепить ткань с изнаночной стороны потайными стежками или с помощью клея. Удобно использовать двустороннюю клеевую тесьму из флизелина. Края ткани из синтетических волокон можно обработать с помощью выжигателя по ткани.

Ограниченное время выполнения учебного задания не позволяет задержаться на изготовлении съемной обуви для кукол, поэтому можно пользоваться приемом лепки обуви вместе с ножкой. Возможно, частично имитировать обувь с помощью кусочков тонкой кожи или лоскутков ткани.

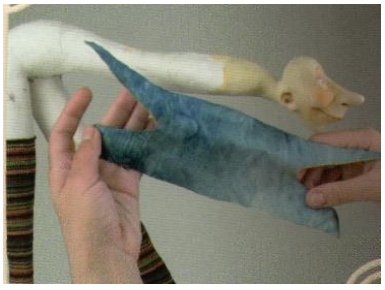
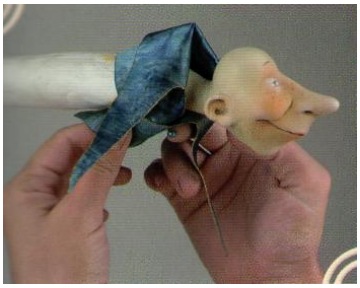



Рис. 15. Работа над костюмом

Техника бумажного пласта.

Эту технику используют для изготовления кукольного костюма, однако возможен интересный эксперимент в использовании бумаги и в качестве основного материала для куклы. Для изготовления бумажного пласта используют мягкую бумагу, например бумажные полотенца. Пласт формируют из кусков определенного размера, разравнивая на гладкой поверхности и проклеивая каждый слой клеем ПВА. Количество слоев - от 2 до 10, в зависимости от назначения. С помощью бумаги можно имитировать ткани различной толщины и фактуры. Для костюма бумажный пласт кроится так же, как и ткань. Пласт можно драпировать, сшивать склеивать и расписывать (рис. 16).

Рис. 16. Костюмы, выполненные в технике бумажного пласта

4. Развитие творческих способностей детей дизайн-студии «Акварель» при создании авторских кукол

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство — это художественное (образное) отражение человеком окружающего его мира (предметов, явлений, общества, себя). Для всестороннего развития личности ребёнка в дизайн-студии «Акварель» большое значение придаётся занятиям художественным творчеством. Рисование, аппликация, лепка способствуют формированию духовно богатой и гармонически развитой личности, а процесс изготовления игрушки, куклы доставляет массу удовольствия, будит фантазию, заряжает эмоционально, способствует снятию стрессов и тревожности у детей. Создание авторской куклы - это удивительный и волшебный мир в жизни каждого ребенка дизайн-студии «Акварель», в котором рождаются и обретают свой образ и характер персонажи детских фантазий и любимых мультяшек.

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления кукол. Куклы активно побуждают детей к различным играм, требующим их живого участия. Это особенно актуально в век засилья компьютерных игр, которые требуют механического выполнения заданий.

Традиционная кукла на протяжении многих-многих лет практически не изменилась в своем выполнении, так как бережно передавалась в семье из поколения в поколение. В дизайн-студии «Акварель» ребята своими руками создают кукол, о которых давно мечтают. Куклы в исполнении детей могут быть похожими, но не одинаковыми, так как фантазия и воображение ребенка индивидуальна, и это дает толчок для развития творчества каждого маленького автора. Именно поэтому, я считаю, что нужно привлекать детей к самостоятельному изготовлению авторских кукол. Занимаясь таким художественным творчеством, дети получают первые незабываемые впечатления, приобщаются к декоративно-прикладному искусству, овладевая разными видами художественной деятельности.

Рождение авторской куклы-процесс долгий и трудоемкий, тут и разработка эскиза(рисование), и создание формы(лепка), и дизайна одежды и декорирование.Но так как работа приводит к увлекательному результату,«оживлению образа» куклы,ребёнок включается в творческий процесс уже с первого эскиза-изготавливает игрушку, занимается её художественным оформлением, играет с ней, наделяя её положительными качествами. И при этом удовлетворение ребенка, которое он испытывает, когда кукла в его руках приобретает неповторимый образ и характер, мало с чем может сравниться.

Вместе с тем, в процессе таких творческих занятий формируется усидчивость, целеустремленность детей, способность доводить начатое дело до конца, развивается мелкая моторика рук – все эти качества и навыки оказывают неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе.

В дизайн-студии «Акварель» мы создаем куклы из пластилина и «соленого теста». Обычно материал для своей работы выбирает непосредственно сам автор. Современная педагогическая наука рекомендует детям с самого раннего возраста, в целях развития моторики пальчиков рук и речи как явлений взаимосвязанных друг с другом, заниматься лепкой из теста, пластилина. Она развивают воображение, оба вида мышления – логическое и абстрактное, а также художественные способности ребенка.

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объемные образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, при этом доступна детям любого возраста. Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества.

Лепка дает удивительную возможность детям творческого поиска наиболее интересного решения художественного образа, усовершенствование первоначального варианта, желание изменить его, сделать лучше, интереснее, внести что-то свое, что отличает настоящего художника от исполнителя.Самое важное и ценное в том, что лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребенка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.

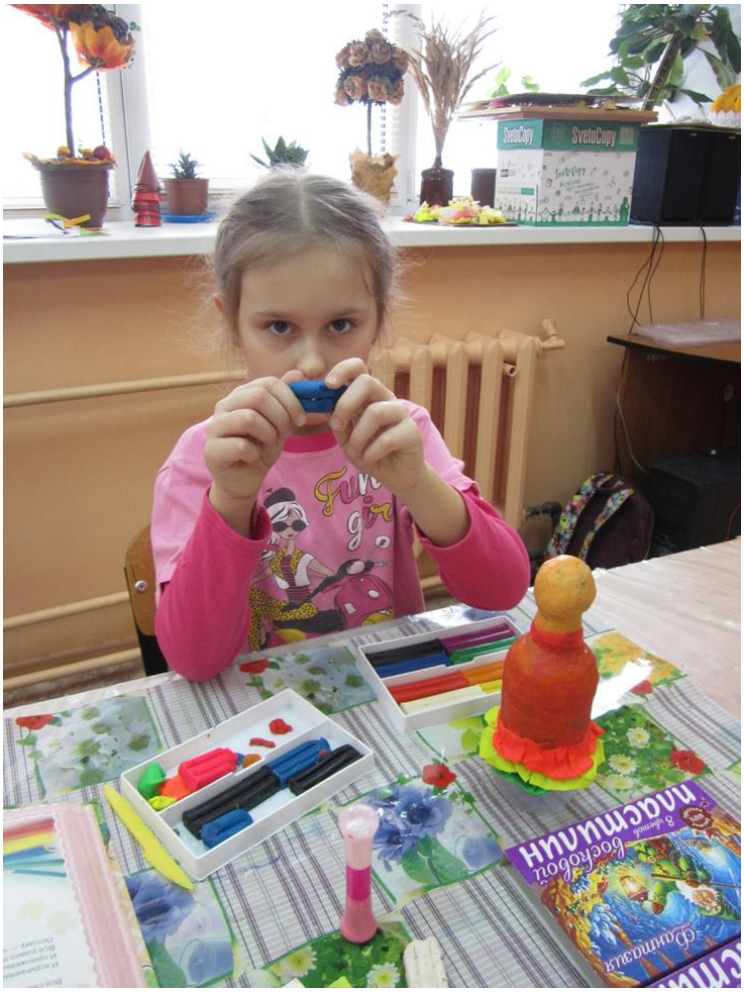
Пластилин.

Самым известным и распространенным пластичным материалом для лепки является пластилин, который прекрасно подходит для лепки авторских кукол. Он довольно «липкий», все детали прекрасно слепливаются и держатся, так что ребенок после занятия может поиграть со своей поделкой и у нее ничего не отвалится.

Цветовая палитра пластилина также достаточно богата, но работа с ним требует определенных правил. Итак, перед тем как начать что-то лепить, его надо хорошо размять в руках. При работе с пластилином руки и рабочая поверхность сильно пачкаются, а удалить его остатки довольно трудно и возможно только горячей водой, поэтому для работы с пластилином надо завести специальную доску.

В последнее время начали выпускать несколько разных видов пластилина. Восковой пластилин — он пластичнее и мягче обычного. С его помощью хорошо составлять различные панно.

Мягкий пластилин — изготавливают из крахмала, пшеничной и рисовой муки и окрашивают растительными красителями. Этот материал не надо разминать, он не пачкает рук, не прилипает к формочкам и рабочей поверхности. Но детали, вылепленные из него, крепятся друг к другу довольно плохо.



Шариковый пластилин — очень необычный материал, состоящий из маленьких шариков, соединенных между собой клеевым раствором. Он не липнет к рукам, а склеивать вылепленные элементы между собой очень просто, для этого достаточно приложить их друг к другу. Кроме того, он хорошо скрывает различные неровности на поделках, а для изготовления мелких деталей, например, глаз или носа, надо просто взять шарик и прикрепить в нужном месте. Шариковый пластилин бывает высыхающим и невысыхающим, мелкозернистым и обычным, и даже с блестками и неоновым. Высыхающий пластилин твердеет в течение 24 ч.

Плавающий пластилин хорошо лепится, не прилипает к рукам, не высыхает и отлично смешивается. Кроме того, его можно использовать не один раз.
Фигурки из этого материала не тонут в воде, поэтому с ними можно играть, принимая ванну.

Пластилин-дерево — это паста для лепки коричневого цвета с имитацией текстуры дерева. Материал легко разминается, из него можно вылепить мелкие детали. Поделки получаются легкими и могут держаться на воде. Высыхают за сутки, после чего их можно раскрашивать акриловыми красками и гуашью,а чтобы они со временем не размокли в воде, их надо покрыть лаком.

Дети дизайн-студии «Акварель» считают, что работать с пластилином очень увлекательно и интересно, пластилин яркий и красивый, мягкий и податливый, имеет большой выбор цветов. Авторские куклы из пластилина с увлечениемсоздают ребята как дошкольного, так и школьного возраста.

Соленое тесто.

В последние годы для детского творчества очень популярным материалом стало соленое тесто. Хотя поделки из теста – древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Человек издавна научился готовить из муки и воды - лепить лепёшки. Сейчас мы привычно покупаем хлеб в магазине, сами печём пироги.

Украшаем их немыслимыми завитками, а на праздники своими руками лепим и выпекаем петушков, голубей, рыбок. А вот произведения прикладного искусства из этого материала - совсем другое дело. Более того – высокохудожественное. Данное искусство становится более распространённым и плодотворно развивается. Изделия из солёного теста – это самый лучший способ украсить свой дом, привнести в него индивидуальность, а также порадовать своих родных и друзей.

Изготовление кукол из соленого теста один из самых увлекательных видов творчества детей дизайн-студии «Акварель». Соленое тесто для лепки — очень пластичный материал, который можно приготовить самостоятельно. Сейчас даже можно купить готовое тесто для лепки в магазине.

Тесто мягче пластилина и глины. Его можно раскатывать и вырезать из него с помощью формочек различные фигуры, причем работать формочками лучше всего именно с этим материалом.

Тесто для лепки твердеет при высыхании, но по большей части поделки сушат в духовке. Неокрашенное тесто можно раскрасить и покрыть лаком, можно лепить и из уже окрашенного материала, однако его остатки при смешивании приобретут серо-коричневый цвет. Тесто можно хранить в пакете в холодильнике.

Существует несколько рецептов соленого теста.

В первом самом простом рецепте надо перемешать в миске 1 стакан соли «Экстра» с 1 стаканом муки, влить 1 столовую ложку растительного масла и 0,5 стакана воды. Хорошо перемешать, чтобы получилось пластичное тесто.

Для крупных изделий следует сделать тесто по следующему рецепту: 1 стакан муки смешать с 2 стаканами соли и добавить 0,75 стакана воды.

Для плиток понадобится более крепкое тесто, поэтому в него кроме воды также добавляют 2 столовые ложки клея для простых обоев.

Для тонких работ надо тесто приготовить так: 1,5 стакана муки и 1 стакан соли смешать, добавить 4 столовые ложки глицерина (его можно купить в аптеке), 2 столовые ложки клея для простых обоев и 0,75 стакана воды. Все хорошо перемешать.

Для всех рецептов клей предварительно надо развести отдельно согласно рецепту, указанному на упаковке.

Готовое тесто положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник на несколько часов.

Можно сделать цветное соленое тесто. Для этого скатать кусочек теста в шар и сделать в нем ямку, в эту ямку добавить немного пастообразной краски (можно взять гуашь или акриловые краски), сомкнуть края и хорошо покатать комочек теста между ладошками. Руки при этом испачкаются, что не страшно, их всегда можно отмыть. Можно тесто раскатать в колбаску, затем снова в шарик, т. е. катать следует до тех пор, пока не останется мраморных разводов.

Таким образом можно получить тесто любого цвета. Маленький совет: при окрашивании теста следует оставить небольшой кусочек белым. Тесто каждого цвета следует хранить в отдельном пакетике или баночке с плотно закрывающейся крышкой.

Куски окрашенного теста можно смешивать для получения разных оттенков точно так же, как смешивают краски.

Можно в тесто добавить блестки для туши.

Из теста лепят так же, как и из пластилина. Детали хорошо склеиваются друг с другом. Если же деталь уже немного заветрила, то поверхность предварительно надо смочить водой и только потом приклеивать деталь. Таким же образом чинят разбитые изделия. Все тесто из баночки или пакета брать не стоит. Оно сразу же засыхает и становится негодным для лепки. Поэтому надо брать небольшими порциями, а остальное сразу же складывать обратно.

Для крупных кукол лучше делать каркас.

Для того чтобы изделия стали прочными, их надо высушить и обжечь в духовке. Сушить лучше на открытом воздухе, время от времени переворачивая поделку на другую сторону. Изделие сохнет довольно долго при такой сушке. Класть изделие на батарею для быстрого высыхания не следует, от этого поделка растрескается. В духовке следует обжигать при температуре 75—100 °С в течение 30–60 мин.

Если духовка газовая, то дверцу при обжиге надо оставить приоткрытой.

Сушить готовое изделие в домашних условиях можно различными способами.

Первый надежен, экономичен, но требует много времени — держать поделку на открытом воздухе. Влага при такой воздушной сушке испаряется очень медленно. За один день при теплой погоде изделие просушивается всего на пару миллиметров.

Изделие можно покрыть глазурью, чтобы придать ему более темный оттенок. Для этого надо кисточкой каждые 5—10 мин наносить солевой (2 части воды и 1 часть соли) или яичный (1 стакана воды и 1 яйцо) раствор.

В конце изделие раскрашивают гуашью или акриловыми красками и покрывают акриловым лаком.

Так как творческий процесс при создании авторской куклы вызываетогромный интерес учащихся к занятиям, я стремлюсь выбрать такую форму их проведения, при которой представляется возможность каждому ребенкусамостоятельного творческого подхода к заданию.Поощряю смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения художественного образа, проявления детской

фантазии и изобретательности. Предоставляя учащимся как можно больше самостоятельности, вместе с тем направляю творческую деятельность детей, тактично помогая им в выполнении поставленных задач, развиваю у них способность к самостоятельной творческой активности.

5. **Практическая часть**

Для примера в данной методической разработке я предоставляю конспект занятия по лепке из пластилина, **тема «Тётушка Мери»**(пластилин).

Аудитория: 2 уровень 1 год обучения (школьники 7-10 лет)
Программное содержание.
Описание: работа предназначена для детей младшего школьного возраста. Материал может быть полезен педагогам, родителям, и всем, кто увлекается творчеством.
Назначение: такая кукла послужит прекрасным подарком для родных и близких вам людей, и украсит любой интерьер помещений.
Цель:изучить технологию изготовления персонажа (декоративной куклы) легенды о белых тюльпанах. Создать условия для развития творческих способностей в практической деятельности обучающихся в дизайн-студии «Акварель».
Задачи:
-познакомить детей с созданием образов сказочных персонажей людей напластиковой бутылке;
-учить лепке формы головы, основных черт лица соблюдая правильные пропорции;
-воспитывать аккуратность, эстетический вкус;
- развивать творческие способности.
Наглядность, материально-техническое обеспечение:
- для педагога: игрушка – кукла, фотографии с изображением кукол исполненных из различных материалов, любая спокойная фоновая музыка для работы;
- для обучающихся: дощечки для лепки, пластилин разноцветный, стеки, пластиковые бутылочки, материалы для декорирования.
Ход занятия.
Часть1. Организационная часть. Введение.

ПЕДАГОГ:
- Здравствуйте ребята! Как известно, в руках у человека творческого любая вещь может превратиться в настоящее чудо и произведение искусства. Сегодня из обычной пластиковой бутылки мы будем создавать куклу, героиню красивой легенды о белых тюльпанах, тётушку Мери.
ПЕДАГОГ(рассказывает легенду)**:**
-Малютки феи спят в цветах тюльпана,
Им ветер песни колыбельные поет.
Свирель играет и гуляют паны,
Земля божественный напиток лунный пьет.

Как-то ночью одна жительница Девоншира, которую звали Мэри, услышала какой-то шум в саду и вышла с фонарем посмотреть, что же там случилось. В ее саду росло несколько белых тюльпанов, и женщина увидела внутри их парочку очаровательных малышей-фей. Она была просто заворожена этой картиной, и в ту же осень решила посадить больше тюльпанов, чтобы они могли вместить всех крошек фей. Когда ночи были лунными, Мэри тихонько шла в сад и долго смотрела, как эти малютки блаженно спят в чашечках тюльпанов, качаемые слабым ветерком. Сперва феи-волшебницы боялись, чтобы эта неизвестная женщина не нанесла вреда их деткам, но позже, они увидели с каким увлечением и трепетом Мэри заботится об ночлеге для малышей успокоились. Феи хотели выразить свою благодарность женщине, но не знали, как это сделать. Самая маленькая фея предложила разукрасить тюльпаны яркими цветами и придать им благоухание. Так феи и сделали. Мэри была в восторге и каждый год до самой смерти высаживали сотни тюльпанов в саду.

После ее смерти дом с садом достался очень жадному родственнику. Меркантильный и жестокий он первым делом вырвал тюльпаны и выкорчевал деревья, так как считал, что цветы садить нерентабельно, а деревья заслоняют от солнца огород. Такой жестокое действие вызвало глубокое неодобрение у фей. Как только на город опускалась темнота, они прилетали из соседнего леса и устраивали танцы на овощах, вырывали их с корнями, всячески портили их. Это продолжалось на протяжении нескольких лет. Только появлялись овощи или их рассада, феи их уничтожали. Единственным местом, о котором заботились феи-волшебницы была могила Мэри. Она неизменно была окутана шикарными цветами, а восхитительные тюльпаны, которые были высажены в изголовье, цвели и радовали своим ароматом до первых морозов. Все сильно удивлялись такой стойкости тюльпанов, и только феи знали, что в такой способ они благодарят свою хранительницу даже после ее смерти.

Так прошло еще парочку лет. Взамен жадному родственнику владельцем стал еще более безжалостный, нисколько не любивший цветы человек. Он заплатил дровосекам, и они вырубали лес, где жили феи, могилу Мэри он совсем запустил, тюльпаны были выдраны, могила растоптана. Феи оставили это место, но уходя забрали назад необычайный аромат тюльпанов, оставив лишь легкий аромат, чтобы садовники продолжали выращивать их.

Так родилась легенда в Англии о белых тюльпанах.)

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ:- Да, очень.

ПЕДАГОГ:-Для создания куклы "Тётушка Мери" нам понадобится- пустая бутылка пластиковая, цветной пластилин, лак (можно использовать лак для волос), материалы для декора и очень много фантазии.

Часть 2. Практическая часть. Лепка куклы "Тётушка Мери".

ПЕДАГОГ (включаетспокойную фоновую музыку для творческого настроя детей на работу)**:**

1-ый этап:

- Начинаем работу с подготовки пластиковой формы бутылки к лепке, нам нужно покрыть всю поверхность бутылки тоненьким слоем пластилина.

ДЕТИ: (дети начинают работать)

2-ой этап:

- Затем приступаем к лепке головы, лепим яйцеобразную форму подбирая нужный размер к бутылке, так чтобы голова не казалась слишком маленькой или большой. Затем прилепляем форму к горловине.

ДЕТИ: (дети начинают работать)

3-ий этап:

-Носик мы делаем с помощью приёма прищипывания и вытягивания из главной формы. Дальше причёска Мери, волосы у неё будут длинные и распущенные. Нам нужно скатать много тоненьких колбасок из которых мы и сделаем волосы.

ДЕТИ: (дети начинают работать)

4-ый этап:

- Теперь будем лепить шляпку для Мери, еще сто лет назад появиться на людях без шляпы было просто немыслимо и совершенно неприлично, поэтому дамы носили их и в помещениях, и на улице. Дамские шляпки без конца давали повод поупражняться в остроумии. Неудивительно, ведь фасоны шляп менялись с головокружительной быстротой: Еще в начале прошлого века на шляпках - вокруг тульи и на широких полях - можно было увидеть целые цветочные клумбы, фруктовые корзинки и чучела райских птиц. Все это великолепие крепилось множеством булавок и заколок.

- Для изготовления шляпки нужно скатать шарик, пальчиками сплющить его края, так чтоб получились поля шляпы. Затем шляпу прилепляем на нужное место и украшаем маленькими цветочками из шариков, их лепим отдельно.

ДЕТИ: (дети начинают работать)

5-ый этап:
-Из тоненьких слепленных отдельно колбасок выкладываем красивую и ровную чёлку и волосы под шляпкой.
ДЕТИ: (дети начинают работать)
6-ой этап:
- Теперь руки, скатываем достаточной ширины колбаски(в зависимости от размера бутылки) и прилепляем на предполагаемую линию плеча. Из пластилиновых лепёшек треугольной формы лепим короткие рукава платья. Нужно прилепить заготовки к изделию, затем пальчиками придать им правильную и нужную форму.
ДЕТИ: (дети начинают работать)
7-ой этап:

Педагог:- У нашей куклы платье будет в стиле «Наташи Ростовой». Это длинное платье трапециевидного покроя, с завышенной линией талии и облегающим грудь лифом. Его характерными элементами остались большой полукруглый вырез, короткие пышные рукава-«фонарики», и широкая оборка по низу подола.
Однако мало кто знает, что на самом деле “стиль Наташи Ростовой” – это лишь условное название. Есть версии, что данный фасон был создан во Франции, европейской красавицей – Жозефиной Богарне (женой императора Наполеона). Поэтому французы называют такие платья “платье а-ля Жозефина”.
Чтобы выделить высокую талию платья, нужно вылепить линию груди из отдельных кусочков пластилина. Для широкой оборки внизу мы скатаем длинную колбаску, расплющим её и примажем по нижнему краю бутылки.
ДЕТИ: (дети начинают работать)
8-ой этап:
- Нам остаётся только вылепить глазки и рот, а затем покрыть куклу лаком.
ДЕТИ: (дети начинают работать).
ПЕДАГОГ:
- Вот такие тётушки Мери, само воплощение изящности, женственности, утонченности и загадочности у вас получились.Спасибо за внимание, всего вам самого доброго и светлого!

Заключение

Искусство авторской куклы ценится во всем мире и стремительно набирает популярность в России. Популярность же, как известно, несет не только положительное начало. Повсеместное обращение к кукле привело к появлению множества безвкусных образцов, не имеющих ничего общего с понятием «художественные».

Мы рассматриваем куклу в качестве объекта творчества, позволяющего развить и закрепить навыки в художественной обработке различных материалов, проследить на практике законы композиции, научиться методически правильно вести работу над произведением декоративно-прикладного искусства.

Если, воплощая свой художественный замысел, мастер придерживается основных законов композиции, если в произведении присутствует гармония главного и второстепенного, прослеживается равновесие, статика или динамика, если работа графична или радует глаз сочетанием цвета – значит, он на верном пути.

Кукла как самостоятельное произведение искусства должна быть наполнена содержанием. Тайный смысл, который художник вкладывает в каждую свою работу, создает для каждой куклы свою уникальную историю, придает ей неповторимую, характерную окраску и позволяет автору в полной мере донести до зрителя свою мысль.

Через приобщение детей к искусству создания авторской куклы осуществляется творческий процесс, при которомребенок испытывает целую гамму положительных эмоций, как от самого процесса деятельности так, особенно, и от полученного результата.Создавая свою куклу, каждый ребенок отражает в ней свое понимание жизненных ценностей, проявляет свой художественный вкус, открывающий простор для последующего совершенствованияи в других областях творческой деятельности.

Список литературы

1. Голодовский, Б. П. Куклы: энциклопедия / Б.П. Голодовский. – М., 2004.
2. Егупец, О. Искусство деталей / О. Егупец. – М., 2007.
3. Егупец, О. Куклы из паперклэя / О. Егупец. – М., 2004
4. Коваленко, Ю. Г. Изготовление художественной куклы : учебное пособие / Ю. Г. Коваленко. – Новосибирск : Изд. НГПУ, 2008. – 45 с.: ил. (16 с.).
5. Куклы мира / вед. ред. Е. Ананьева. – М., 2003.
6. ПаперклэйДэлайт: журнал / литературный редактор Ю. Попова, дизайнер Т. Делягина. – М. : Изд. ООО «Дизайн Кора», 2006. – 23 с.

Приложение.

Китаева Василиса.

Уланова Юлия.

Конопак Полина.

Полякова Татьяна.

Тараканов Сергей.