

***Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1»***

«Рассмотрена»
методическая секция
художественного отделения
протокол № 1 от 26.08.2022

«Утверждена»
Директор Детской школы искусств № 1
_____Московникова И.А.
Приказ от 06.09.2022 № 36

«Принята»
педагогический совет
протокол № 1 от 06.09.2022

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области декоративно-прикладного искусства**

***Рабочая программа по учебному предмету
«История возникновения игрушки»
(срок реализации 2 года)***

Составитель:
Самойленко Юлия Игоревна
преподаватель художественного отделения
МБУДО «Детская школа искусств № 1»

**г. Оленегорск-8
2022**

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список методической литературы

I. Пояснительная записка

Направленность программы.

Программа учебного предмета «История возникновения игрушки» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Данная программа представляет собой разработанный курс художественно-эстетического направления, история возникновения игрушки. Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение историческими знаниями как на уроках изобразительного искусства, так и на уроках материальной технологии (изготовление игрушки) На уроках учащиеся получают углублённые знания, для наиболее полного изучения, овладения большего количества информации в данной области, что в дальнейшем способствует профессиональному становлению учащихся, увеличению их кругозора.

У обучающихся по данной программе формируются следующие знания:

- общие знания истории изобразительного искусства;
- общие знания развития декоративно-прикладного искусства;
- углублённые знания исторического происхождения игрушки и её развития
- об основных приемах работы с тканью (на примере изготовления мягкой игрушки);
- о приемах работы с различными материалами (мех, ткань, глина, дерево и т.д.);
- о правилах пользования инструментами и приспособлениями;
- о правилах безопасной работы с иглами, ножницами, и т.д.;

Актуальность проблемы.

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов народного художественного творчества. Древнейшие игрушки, найденные на территории нашей страны, относятся ко 2 тысячелетию до н.э. Это – миниатюрные орудия охоты, предметы быта, посуда, погремушки. Издавна своеобразие изготовления игрушки определялось условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими условиями. Сюжеты игрушек подсказывала сама жизнь.

Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления игрушек, но сохранялись и развивались традиции, которые заложили основу промысловых центров изготовления игрушек. Мастерство передавалось из поколения в поколение. И каждому новому мастеру необходимо было лишь изучив весь опыт предков, превзойти учителей, сделать игрушку более занимательнее, не отступая от принятых норм, но при этом по-своему, особенной, отличной от других.

Традиции народного искусства и сейчас продолжают жить и развиваться, современные игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми авторскими решениями, но в них также остались образность, добродушность, радость, которую они несут людям.

Цели и задачи программы.

Цель – познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; изучить приемы работы с различными декоративными материалами; раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через знания истории; развить художественный вкус, умение анализировать.

В связи с поставленной целью задачи выглядят следующим образом:

Обучающие:

- изучить основы художественной грамотности;
- научить основам цветоведения ;
- научить приемам безопасной работы;
- научить творчески использовать полученные знания и практические навыки.

Воспитательно-развивающие:

- знать историю направления в ДПИ –возникновение и развитие игрушки
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- создавать в классе соответствующую теме урока эстетическую среду;
- приобщение к народным традициям;
- соединение обучения с воспитательным процессом;
- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени.

Возраст учащихся и срок реализации программы:

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 10-14 лет и рассчитана на 2 года обучения. При комплектовании групп следует учитывать возраст детей. В одну группу рекомендуется записывать школьников с разницей в возрасте не более 1-2 года. Программа рассчитана на 34 учебных недель. группа занимается по 1 часу в неделю.

Наполняемость групп от 8-15 человек.

Формы и режим занятий.

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную.

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится теоретическим занятиям, которые включают в себя информационную базу и выполнение зарисовок в альбоме костюмов, орнаментов, моделей игрушек и изготовление игрушек.

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями.

Учебно-тематический план. «История возникновения игрушки» ДОП ДПИ

1 класс

№	Тема, ход урока	часы
1	Вводный урок. Беседа о разновидностях игрушки	1
2	Когда появилась первая игрушка?	3
3	История возникновения игрушки на Руси	3
4	Древние русские игрушки («потешки»), Царско-крестьянская игрушка	3
5	Панки были и в древности, ранние традиции обработки дерева.	3
6	Конь-огонь из дерева	2
7	Федосеевская игрушка (баляска)	3
8	Самый крупный центр производства деревянной игрушки- Сергиев Посад	3
9	Народные промыслы Глиняные игрушки	3
10	Матрёшка	3
11	Мягкая игрушка	5
12	Контрольный урок. Повторение пройденного материала	3
	<i>Всего</i>	<i>34</i>

Учебно-тематический план.

«История возникновения игрушки» ДОП ДПИ

2 класс

№	Наименование уроков и разделов	часы
1	Вводный урок. Беседа о разновидностях игрушки	1
2	Краткая история возникновения мягкой игрушки	1
3	Самостоятельная подготовка-краткие сообщения: Основные виды современной игрушки	1
4	Игрушки Тедди в исполнении мастеров разных стран.	1
5	Работа в тетради. Зарисовки разновидностей кукол Тедди. технические характеристики и отличия.	1
6	История возникновения мягкой игрушки Вальфдорской куклы.	1

7	Вальфдофвские Игрушки в исполнении мастеров разных стран	1
8	Работа в тетради. Обзор пройденных тем. Создание кроссворда .	1
8	История возникновения театральной игрушки. Лубок.	1
9	Краткие сообщения по игрушке Чердачная кукла.самостоятельная поготовка.	2
10	Современная текстильная игрушка. Ознакомление. Работа в тетради.	1
11	Народные промыслы. Глиняная игрушка: 1. Дымковская 2. Филимоновская 3. Каргопольская 4. Абашевская 5. Скопинская	5
12	Художественная роспись в России 1. Городецкая роспись 2. Полховско-Майданская роспись 3. Палехская роспись 4. Роспись Жостово 5. Гжель	5
13	Новые народные промыслы: 1. Роспись ёлочных игрушек. Фабрика «Ариэль»	2
14	Забытые народные игрушки: 1. Тарахтушки 2. Соловей 3. Ревуны 4. Кубарь	2
15	Забытые народные игрушки: 1. Дзык 2. Фурчалка 3. Трещётки 4. Пильщик	2
16	Забытые народные куклы 1. Кузнецы 2. Меленки 3. Куклы закрутки	2

17	Музеи. Санкт-Петербургский Музей Игрушки Санкт-Петербургский музей игрушки, первый частный музей города, создан в 1997 г. как негосударственное учреждение культуры. Это второй музей игрушки в России после старейшего музея этого профиля в г. Сергиев Посад под Москвой. Петербургский музей игрушки создан как музей художественный, призванный собирать, хранить, экспонировать и изучать игрушку не только как уникальное явление материальной культуры, но и как особый вид искусства, в котором сплетаются древние национальные традиции и самые современные художественные течения.	2
18	Общий обзор пройденных тем. Подготовка к контрольному уроку.	2
11	Контрольные уроки по освоению материала: Подготовка кратких сообщения по темам года, тестирование, графические авторские зарисовки.	1
	<i>Всего</i>	<i>34</i>

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Ожидаемые результаты обучения.

Работа творческой группы имеет большое воспитательное значение для развития у школьников художественного вкуса, интереса к искусству, традициям, профессиональной ориентации. Вся работа направлена на достижение развития творческой активности учащихся. В конце курса учащиеся должны:

- знать историю развития игрушки;
- выполнять выкройки по схемам;
- выполнять простейшие швы;
- владеть приемами работы с тканью и мехом;
- выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно;
- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей удаче. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого.

Занятия предполагают отметочный контроль знаний, поэтому целесообразнее применять различные критерии, такие как

- текущая оценка достигнутого самим ребенком (по пятибальной системе)
- оценка законченной работы;
- участие в выставках, конкурсах, доклады, краткие сообщения т.д.
- реализация творческих идей.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Методическое обеспечение программы.

В программе используются следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.)
- репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.)

-изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития личности ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой деятельности учащегося, работа психолога и т.д.)

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная среда и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки ребенка.

Материально-техническое обеспечение.

Программа рассчитана на проведение занятий по 1 часу 1 раз в неделю . Набор детей осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта детей, принимаются все желающие.

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, чертежи игрушек, инструкционные и технологические карты. Возможно использование интернет технологий и мультимедийного оборудования при проведении занятий. Также интересно использование различных видов презентаций. На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и инструменты.

-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок.

VI. Список методической литературы

1. Литература, используемая педагогом в процессе обучения и при составлении программы

2.. Бондаренко, Л.П. От умения к мастерству. Образовательная программа / Л.П.

Бондаренко [Электронный ресурс] / Л.П. Бондаренко. – Режим доступа: <http://www.uchmet.ru/library/material/152473/>

3. Винтажные игольницы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: liveinternet.ru/users/42675...198137590/

4. Епифановская, С. История ёлочных игрушек / С. Епифановская [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://ladyfromrussia.com/karnaval/pr/elochnye_igrushki.shtml

5. Ермайкина, Т.М. Методы организации занятий в системе дополнительного образования /

Т.М. Ермайкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://professional.centerstart.ru/node/339>

6. Ивлева, И.А. Образовательная программа «Мягкая игрушка» / И.А. Ивлева

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yandex.ru/yandsearch>

7. Инструкции и техники пошива кукол и игрушек [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <http://for-children.ru/podelki-dlya-detey/1161-instrukcii-i-tehniki-poshiva-kukol.html>

8. Интерьерная кукла [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.agallery.ru/interiernaya_kukla.html

9. История возникновения мягкой игрушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.smeda.ru/elektro/issue/issue82/>

10. История новогодней игрушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://old.kostromama.ru/articles/holidays/article/Istoriia_novogodnei_igruski.html

11. Классификация игрушек [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.znaytovar.ru/new431.html>

12. Мягкие игрушки и их необычная история [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:

http://nordicworld.ru/myagkie_igrushki_i_ih_neobichnaya_istoriya

13. Наполнитель для игрушек – чем и как набить игрушку? [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <http://www.olinohobby.com/2011/02/blog-post.html>.

14 Народные игрушки: история [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/narodnye_igrushki_istoria.htm

15. О цветовых сочетаниях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.livemaster.ru/topic/290465-o-tsvetovyh-sochetaniyah>

16. Родионова, Т.Н. Разработка контрольного урока Знаем умеем покажем? / Т.Н. Родионова

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2bd68a4d53b89421316d37_0.html

17. Русская народная игрушка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.artvek.ru/dekor16.html>

18. Ручные швы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.liveinternet.ru/users/galssa/post295435084/>

19. Тильда. История появления [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.diets.ru/post/434074/>

20. Три тонировки на кофейной основе + варианты декора. Мастер-класс, ч.1. [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <http://skazki-u-kamina.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html>.

21. Учимся шить мягкие игрушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.liveinternet.ru/users/4623230/post266334235>.

22. Учимся шить мягкие игрушки (часть 2) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://vrukodelii.com/uchimsya-shit-myagkie-igrushki-chast-2/>

23. Шлинчук, Т.В. Образовательная программа дополнительного образования детей.

Творческое объединение «Чердачок» / Т.В. Шлинчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://yacdt.edusite.ru/p34aa1.html>.

24. Юферева, И. Проверочные работы по технологии / И. Юферева [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200304601

3. Литература для учащихся и родителей

25. Епифанова, С. История ёлочных игрушек / С. Епифанова [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://ladyfromrussia.com/karnaval/pr/elochnye_igrushki.shtml

26. История возникновения мягкой игрушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.smeda.ru/elektro/issue/issue82/>

27. Интерьерная кукла [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.agallery.ru/interiernaya_kukla.html

Урок №1

Вводная беседа с учащимися о разновидностях игрушки.

Практическое задание в рабочей тетради: зарисовка на тему «моя любимая игрушка»

Урок №2

Когда появилась первая игрушка? Отвечая на этот вопрос, думаю, придется окунуться в очень и очень далекие времена, когда на Земле еще обитали первобытные люди. В те времена вместе с человеком и зародились самые первые игрушки. Тогда эти предметы носили исключительно религиозный и художественный смысл. Соответственно изготавливались они по возможности из долговечных материалов, таких как камень, глина, а позднее и металл.

На территории *Сибири* были найдены фигурки животных: мамонта, носорога, медведя, верблюда, птиц. Все они были выполнены из мягкого камня задолго до нашей эры.

Кроме этого, изделия из мягкого камня и бивня мамонта были найдены также в *Москве* и в других регионах.

На *Украине* были найдены фигурки человека и коня, выполненные из глины и датируемые 4-3 тысячелетием до нашей эры.

На территории *Новгорода* археологи обнаружили большое количество поделок из дерева.

Ранние игрушки *Древнего Египта* датируются серединой III тысячелетия до нашей эры и, вероятно, имели в основном религиозное значение. Это деревянные фигурки коров, тигров, крокодилов. Впервые встречаются игрушки с несложным проволочным механизмом движения.

Большое количество кукол было найдено на территории *Древней Греции и Рима*. Эти куклы также носили культовый характер. Но были и детские куклы. Делались они из глины, дерева и часто имели подвижные руки и ноги, за счет того, что прикреплялись к телу с помощью ниток и палочек. Более тщательно и из дорогих материалов выполнялись куклы для детей знати. В то

время существовали уже куклы-марионетки. Вообще в древней Греции получило огромное развитие использование механических кукол (по свидетельству современников существовали даже целые механические театры со сложным действием). В средние века производством игрушек занимались исключительно столяры Лиможа, резчики по дереву в горах Юра к северо-востоку от Лиона и примитивные ремесленники старого Нюрнберга.

В Париже производили совсем немного: маленькие деревянные флейты, свистки, шары, кии. Наибольшее количество игрушек во Францию уже тогда привозилось из Нюрнберга.

В XVII веке возникло ремесло по изготовлению кукол на заказ. Цены на кукол были очень высоки, поскольку эти игрушки были миниатюрными моделями: матери изучали по ним моду, а дочери забавлялись ими. Дешевые детские игрушки появились во Франции в конце XVI века, но производство их было кустарным. И только в XIX веке образовывается «Синдикат французских фабрикантов игрушек». С этого времени начинает развиваться индустрия новой отрасли промышленности.

История немецкой игрушки ясно показывает тесную связь игрушек с культурой, укладом жизни, семейным строем, промыслом. Из игрушек высшего сорта, дорогих, изготавлиющихся в Германии, наиболее интересными памятниками культуры являются знаменитые кукольные дома с полной обстановкой, посудой и домашней утварью. Это были очень дорогие игрушки, и даже те, кто мог позволить себе купить их, разрешали детям только любоваться ими.

Кустарно-игрушечное искусство было распространено в Саксонии и в Тюрингии. Спрос на игрушки возрастает с ростом городов, а вместе с тем торговля ими становится прибыльной. Производство игрушек становится еще разнообразнее, когда начали использовать *тесто*, приготовленное из дешевой ржаной муки (впервые игрушки становятся по настоящему мягкими). Первый шаг к крупному производству был настоящей революцией во всей игрушечной промышленности: игрушки стали делать из *панье-маше* -

смесь бумаги с песком, цементом и мукой. Наряду со старым резчиком, который делает домики и лошадок из дерева, в истории игрушек появляется формовщик. Формовщик делает игрушки не от руки, а вдавливает густую массу в определенную форму.

Этим завершается переход к полному механическому характеру производства. Из всех видов игрушек, *мягкая игрушка* – самая поздняя. Мягкие игрушки прототипы различных животных, которые заботливые мамы шили своим чадам из лоскутков ткани, набивали ватой, украшали, используя различные навыки рукоделия, вязание и вышивку, появились в XIX веке. В конце XIX века широкое развитие получило кустарное производство мягкой игрушки в промышленных масштабах. И стали возникать многочисленные фабрики мягкой игрушки.

Вот такой не простой путь эволюции проделала игрушка, прежде чем стать настолько популярной в наши дни.

Урок №3

История возникновения игрушки на Руси

Игрушка – это мир детства каждого человека. Можно сказать, что традиционная игрушка – это мир детства страны. Вместе с ростом интереса к собственным традициям растет и интерес к русской кукле, деревянной и глиняной игрушкам. Проводятся многочисленные ярмарки, салоны, выставки. Правда, пока интерес этот чисто ознакомительный. А ведь, пожалуй, игрушка – это одна из немногих сфер, где мы можем сохранить не только старые образцы, но и умирающие традиции. Сегодня русская игрушка редкий гость в экспозициях музеев. Делалась она из подручных материалов и хранилась недолго. Лишь благодаря собирателям и энтузиастам, редкие экземпляры все-таки были сохранены.

Эти маленькие свидетели прошлых эпох теперь становятся объектами глубокого исследования с одной стороны искусствоведов, с другой – антропологов и культурологов всех мастей. Неудивительно, ведь игрушка оказывается тесно связанной со скульптурой, живописью и декоративно-прикладным искусством. Она рассказывает об истории искусства прошлых веков.

С другой стороны, будучи потомком еще архаических традиций и практик, игрушка пропитана символизмом и тайным смыслом, трудно понятным человеку не посвященному в суть древних культурных кодов. Эта двойственность делает ее единственной в своем роде. Нигде в мире ей просто нет аналогов.

Самые ранние игрушки, обнаруженные на территории нашей страны, относятся ко II тысячелетию до н.э. Это глиняные погремушки, посуда, топоры, фигурки людей. Для привлечения духа умерших изготавливались фигурки, в которые они якобы должны были вселиться – прообразы будущих кукол.

Древние игрушки делались из подручных материалов родителями для своих детей. Уже в этой преемственности таится ее суть, как проводника традиционных смыслов. На создание простой куклы отцом или матерью тратилось время свободное от тяжелой работы в поле, а времени такого было совсем немного. Потому игрушке всегда свойственны простота изготовления, экономия материала (берегся каждый лоскуток) и лаконизм передававшихся по наследству приемов. Понятие красоты было неотделимо от «полезного» и «доброе». Самое доброжелательное к человеку – Солнце (несущее свет и тепло) – отсюда преобладание на крестьянских игрушках красного цвета и изобилие солярного («солнечного») знака в виде спирали.

Предпочтительными были образы коней и птиц – мир предков и мир богов. А идея плодородия подавалась через фигурки домашних животных и женщин.

Игры в куклы были для ребенка не просто развлечением, они подготавливали его к жизни и труду, развитию самостоятельности и смекалки, передавали традиции и опыт. Они изменялись с ростом ребенка, но никогда не меняли своей сути. Так, например, над колыбелью младенца вешали тряпочки, звенящие украшенные подвески.

Они и развлекали, и защищали ребенка от зла. Ведь, как считали крестьяне, нечистая сила боялась звона, шума, солнечных цветов и знаков. Годовалому ребенку мастерили каталку на палочке, конструкция, форма и декор которой имели архаичную форму. В языческой культуре праславянской древности маленькие колесницы посвящали природным божествам, от которых зависел земледелец. Каталку мальчика – будущего защитника – украшали фигуркой коня, девочки – будущей продолжательницы рода – птичкой. Когда дети подрастали, отец вытесывал из древесных остатков сыну — коня, а дочери – куклу.

Всегда игрушку делали из того, что было под рукой. Остатки сарафана, отдельные лоскутки, деревяшки. А порой и из соломы. Такую куклу-

стригушку, только большую, ставили между стеклами, где в морозные дни она напоминала о лете и солнце, а также вбирала в себя лишнюю влагу. Дети их получали только после «службы между рамами».

Осенью и зимой – когда время для рукоделия было больше – мастерились и украшались детские «потешки»: тряпичные куклы и глиняные свистульки – два основных вида русской игрушки. Если рассматривать ее с точки зрения материала.

Гораздо позже игрушка становится предметом ремесла. «Потешки» выполнялись мастерами, для которых производство служило добычей средств к существованию. В крестьянской семье в дополнение к основному гончарному промыслу делали на продажу глиняную игрушку.

Постепенно производство игрушек вышло за рамки одной семьи или двора. Возникали крупные промысловые центры. Как Сергиев Посад с его деревянными изделиями. Существует предание, что первую игрушку здесь вырезал сам Сергей Радонежский. А в XVII веке город стал крупнейшим центром по производству «потешных возков», коней и птиц.

Интересно отметить, что до определенного времени крестьянские и царские дети играли одними и теми же игрушками. Игрушки самого Петра I, а также те, которые приобретались для его детей - лошадки, фигурки коров, оленей, петуха и утки близки по описанию Сергиево-Посадским изделиям. Еще полвека назад почти в каждой деревенской семье, а порой и в городской,

играли самодельными куклами. Но постепенно, с ростом промышленных предприятий, миллионами начали выпускать игрушки из пластмассы. Традиция домашней куклы почти «умерла». Не устарела лишь тряпичная кукла. Глиняные и деревянные игрушки тоже сохраняют традиции. Но, воспринимаются они уже не как предмет детских забав, а как национальный сувенир.

Урок №4

Древние русские игрушки («потешки»),

как правило, выполнялись в двух самых распространенных на Руси материалах: глине и дереве. Деревянные «потешки» были в обиходе восточно-славянских племен еще в IX веке. Об этом говорят находки археологов на территории древнего Новгорода. Новгородская ярмарка, этот крупнейший средневековый «меновый двор Европы и Азии, собиравший до 50 племен», показала, что купцы многих стран, кроме сундуков и деревянных ложек, интересовались также русскими игрушками.

Царско-крестьянская игрушка

Однако, первое упоминание о деревянной игрушке в письменных источниках встречается лишь в XVII веке. Из этой записи мы узнаем, что к «цареву двору» деревянную игрушку покупали в Троице-Сергиевском монастыре, который был в то время местом богомолья русских царей. Во время «Троицких » походов царским детям помимо сладостей покупали также потешные возки, деревянных коней и птичек. Столетие спустя, в 1721 году, в подробных записях дворцовых расходов мы узнаем, что детям Петра I «куплено в Москве на торгу разных игрушек... живства числом осьмнадцать — кони, коровы, олени, бараны, лебеди, петухи, утки, а также трое детей и город с солдатами.» Интересно, что до определенного времени игрушки, которыми играли крестьянские и царские дети, были из одних и тех же мастерских.

Урок №5

Панки были и в древности.

В северных деревнях России до XIX века сохранялся древнерусский уклад жизни, ранние традиции обработки дерева. Именно там сохранился наиболее древний вид игрушки, так называемые «панки», которые вплоть до начала XX века бытовали в северных губерниях. «Панками» назывались игрушки, вырезанные из цельного куска дерева и изображающие фигурки людей, птиц, зверей. Само слово «панк» происходит от слова «панг», что означает «корень», «ствол». Цельность, нерасчлененность массива дерева была главной отличительной чертой этих игрушек. В них легко угадывается прототип — древние идолы, которые были широко распространены в дохристианские времена.

Игрушки-панки близки детям младшего возраста. Цельность игрушки, ее скупая обработка, схематичность и типологичность в передаче образа — все это будит фантазию ребенка, дает возможность трансформации этой игрушки, позволяет выразить с ее помощью любой образ-характер. Именно на этом принципе основан подбор игрушек в одном из направлений коррекционно-развивающей педагогики — вальдорской методике.

Где игрушкам быть, как не на ярмарке!

В Поволжье, в Нижегородской губернии выделялось несколько центров производства деревянной игрушки и, соответственно, несколько стилей:

городецкий, федосеевский, семеновский и т. д. Развитию игрушечного промысла способствовали не только богатые лесные угодья, но и водно-транспортная система губернии, связывающая ее с Востоком и с Европой через Нижегородскую ярмарку. Старейшим центром, как тогда называли, «выделки игрушек», был Балахнинский уезд.

Игрушки там мастерили ложкари и посудники чаще всего из небольших дощечек, баклушек, лучинок, отщепов. Наиболее древний тип этих игрушек - «колески», две развернутые в плоскости конские головы, вырезанные из дощечек и поставленные на колеса. Эти «колески» имели много общих черт с древними египетскими игрушками и ранними игрушками многих европейских стран.

Урок №6

Конь-огонь из дерева

Позднее среди поволжской игрушки появились коньки-скакунки с обозначенным телом и ногами, ветряные меленки, качели. Сравнительно редко мастера изображают человека, люди лишь составляют ритм, элемент общей композиции, поэтому «рубятся» схематично, условно — в виде четырехгранного столбика или пирамидки, изображающей всадника на коне или ребенка на качели.

Любимым детищем поволжских мастеров был конь. Мчашийся силуэт с крутым выгибом шеи, со своей откровенной оторванностью от реальных форм, как бы символизировал ту стремительность, которая была свойственна древнему божеству солнца. Это наследие языческих времен, когда наши предки верили, что солнце ездит на коне и принимает его облик. Деревянная фигурка коня была и игрушкой и оберегом-символом солнца, хранящим от бед и помогающим в делах.

Урок №7

Федосеевская игрушка (баляска)

Федосеевская игрушка (баляска) выделяется в самостоятельное направление в середине XIX века, когда возникает новый тип игрушки —

жанровый. Сколоченные из тесаных дощечек, они были просты по конструкции, но бесконечно разнообразны и реалистичны. От вращающихся каруселей и конских упряжек на дощечках с колесиками мастера постепенно переходят к сложным сюжетным многофигурным игрушкам.

Так, игрушечник Иван Мордашов в начале прошлого века смастерил ложкарную мастерскую, в которой четыре пары маленьких ложкарей, помещенных под двухскатный навес, воспроизводят все технологические процессы реального производства: пилят, тешут, обрубают и вырезают. Фигурки приводятся в движение при вращении вала. Сюжеты других федосеевских игрушек аналогичны по сложности: горшечники, косари, молотильщики, музыканты и танцующие. Ярко, цветасто расписанные по желтому или зеленому фону они были чрезвычайно интересны, нарядны и образны.

К сюжетной игрушке примыкает игрушка конструктивная, которая начала развиваться также в прошлом веке: мебель для кукол, пароходы, паровозы и даже автомобили, изготовленные и расписанные в традициях разных мастеров.

Урок №8

Самый крупный центр производства деревянной игрушки- Сергиев Посад

Топорной работы и в столице хватало

В Подмосковье самым крупным центром производства деревянной игрушки был Сергиев Посад. Здесь, в Троице-Сергиевой лавре и в поселениях вокруг монастыря еще с XV века занимались резьбой и токарной обработкой дерева, изготавливая иконы и киоты, ковши и веретена. Соответственно игрушки были токарного производства или «токарщина» (яблоки-груши, шары, ведерки и бочата.) и вырезные -«топорщина».

Существует предание, что первые деревянные игрушки вырезал сам настоятель лавры Сергей Радонежский и одаривал ими детей богомольцев. Мастера Сергиева Посада имели свой почерк в изготовлении резных игрушек. В качестве заготовки использовалось трехгранное полено,

верхняя часть его вырезалась более тщательно, нижняя лишь слегка обрабатывалась крупными срезами.

Дамы и гусары, разносчики и монахи, солдатики и гусары — вот характерные персонажи Подмосковья. » По своему характеру, — пишет исследователь русского сувенира Л.Н. Соловьева, — эти игрушки тяготеют к традициям языческой столпообразной пластики. Стилистически «барыни-дуры» и гусары близки деревянным идолам...»

Если в Сергиевом Посаде игрушки обязательно раскрашивали, то в соседнем с монастырем селе Богородское мастера стремились к наилучшему выявлению природного существа дерева и при изготовлении игрушки использовали естественные его формы, обыгрывали рисунок древесины, сучок или развилок веток. Как и Новгородские игрушечники, богородские мастера делали и подвижные игрушки, это всем известные «богородские кузнецы», плоские фигурки, нежестко скрепленные с планкой и между собой и снабженные балансом.

Динамичность, выразительность и юмор, легкость исполнения — вот что обусловило и распространенность этой игрушки в прошлые века и популярность как сувенира в наше время.

Еще о родственных связях полен и снова о куклах

Говоря о деревянной игрушке в России, хочется упомянуть еще одну «самую русскую» куклу — носатого Петрушку, несколько столетий бывшего самым знаменитым артистом кукольных спектаклей в России. Хотя в своем большинстве петрушки-артисты были матерчатыми куклами,

одевающимися на руку, с тряпичной же или с глиняной головой, известны варианты деревянно-головых древних скоморошских русских кукол, поскольку дерево всегда было на Руси привычным и легким в обработке материалом.

Так что, наш Петрушка — не только коллега деревянным итальянским марионеточным куклам, которые явились прообразом Буратино, но и в некоторой степени их родственник. И все-таки современные деревянные «суставчатые» человечки, так популярные уже несколько лет в России, и стилистически и фактически происхождение свое ведут от западно-европейского марионеточного театра, создавшего богатейшие кукольные традиции в своих странах, претворившиеся сейчас в целую кукольную индустрию. Русская кукла развивалась другими путями (в том числе деревянными).

Урок № 9

Народные промыслы. Глиняные игрушки

А Вятский край и его деревня Дымково лепили из глины. Дымковская глиняная игрушка – самый яркий представитель глиняных промыслов России. Дымковские мастера лепили упитанных барынь под зонтиками, розовощеких кавалеров на коне, жанровые сценки народных гуляний или семейного чаепития. Лепились и животные: коровы, бараны, козлы, овцы, петушки. Игрушки довольно просты в исполнении, но как они раскрашены! На чисто-белом фоне сияют изумрудно-зеленый, оранжевый, желтый, малиновый, синий цвета, блестит сусальное золото.

До сих пор все куклы из Дымково изготавливаются и расписываются только вручную. Каждая игрушка является авторской работой, воплощением внутреннего мира и душевной гармонии мастера. Все игрушки существуют в единственном экземпляре, что делает их еще более привлекательными и ценными.

Еще одним представителем глиняного ремесла в русской игрушке является филимоновская школа. Это глиняные фигурки животных и людей, как и в дымковской игрушке, только каждая игрушка без исключения является свистулькой. Игрушки необыкновенно изящны и тонки. Это связано с особенностями филимоновской глины: при сушке глина покрывалась трещинами, поэтому их часто приглаживали мокрой рукой, что сужало и вытягивало туловище фигурок. Барыни-красавицы, медведи, солдаты, коровы, гармонисты – веселый пересвист издавали все. В хвосте всех зверей и птиц находится свисток. Как игрушка из Дымково, так и филимоновская, до сих пор делается только вручную.

Любая из этих игрушек радует своего хозяина, потому что сделана с доброй душой и добрыми руками. А самое главное – игрушка из России до сих пор жива и любима. И пусть так остается еще долгие-долгие годы.

Урок №10

Матрёшка

Постепенно игрушки становились все более разнообразными. Теперь дети играли уже не только традиционными куклами, начинали появляться матрешки, различные перчаточные куклы.

Матрешка- уникальная игрушка, которая стала символом нашей страны, наряду с русской березкой и русским самоваром. Матрешка имеет удивительную историю.

Вот она перед вами- русская матрешка. Вот они « подружки, сидящие друг в дружке»: все веселые, нарядные, деревянные русские куклы. Первую матрешку сделали в Москве более ста лет назад. Эскиз матрешки нарисовал художник Сергей Васильевич Малютин. А дело было так.

В художественную мастерскую под Москвой привезли из Японии фигурку лысого старичка – Фукуруму. Кукла раскрывалась, в ней находились еще несколько фигурок. Игрушка всем понравилась и русские мастера решили сделать свою деревянную куклу. Первая матрешка состояла из восьми

фигурок. Изображала она девочку в платке и в сарафане с черным петухом в руках. Кукла получилась на удивление русской, так и хотелось назвать ее русским именем Дуняша, Манаша. Матрена, Матреша. Так и сталиновые игрушки матрешками. В 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе наша матрешка получила золотую медаль. Самая крупная матрешка ростом с первоклассницу, самая маленькая не больше семечка подсолнуха.

Говоря о куклах, хочется упомянуть» Самую русскую игрушку – носатого Петрушку»

Не одно кукольное представление не обходилось без этого героя.

Урок №11

Мягкая игрушка

Сейчас ни одна семья не обходится без коллекции мягких игрушек. А какова история возникновения этого неотъемлемого атрибута каждого ребенка?

Археологи находили самые древние игрушки еще в египетских пирамидах и в развалинах Помпей. Тогда они большей частью были деревянные, глиняные или даже каменные. Прообразом первых мягких игрушек были куклы, набитые соломой. Но началом эпохи всеобщего распространения плюшевых «друзей» считается XIX век, когда был образован в XIX веке «Синдикат французских фабрикантов игрушек».

До этого мягкая игрушка представляла собой сшитую из различных лоскутков куколку, прообразом которой служило какое-либо животное. А к концу века их производство перешло от кустарного к промышленному. А закрепил успех милый медвежонок Тедди, придуманный в начале XX века, который надолго завоевал сердца людей по всему миру.

А дело обстояло так. В Германии в 1879 году женский журнал «Die Mod Ewe Itt» предложил сшить своим читательницам слоненка из фетра по прилагающейся выкройке. Эта поделка стала первым шагом Маргарет Штайфф по созданию одной из крупнейших фабрик игрушек «Steiff».

Именно она затем создала плюшевого медведя, запатентовав свое изобретение в 1901 году. Но ее модель опиралась на все четыре лапы.

2 год обучения

Урок №12

Основные виды игрушек

Первые игрушки возникли уже очень давно. Во время раскопок были обнаружены игрушки ещё древнего Египта и древнего Китая. Уже в то время игрушки отличались разнообразием, но конечно они значительно уступают современным. В наше время на полках магазинов можно обнаружить огромное количество самых разнообразных игрушек для детей все возрастов. Все игрушки условно можно разделить на несколько групп. Давайте остановимся на этом подробнее.

Сюжетно-образные игрушки

Эти игрушки очень распространены и любимы как детьми, так и родителями. К этому виду относят игрушки, которые отражают образ человека, животных, транспорта или других предметов. С помощью подобной игры ребёнка можно познакомить с различными понятиями и ситуациями. Очень часто в продаже можно найти комплексные сюжетные игрушки, например наборы животных или техники. Эти очень увлекательные наборы окажутся полезными для развития Вашего ребёнка.

Радиоуправляемые игрушки

Современные игрушки могут удивить даже взрослых. Эти игрушки настоящая радость для любого ребёнка. Радиоуправляемые игрушки буквально сами играют с малышом, позволяя ему совершать необходимые манипуляции.

Спортивные игрушки

Такие игрушки способствуют физическому развитию малышей и подойдут для особо активных детей. Спортивные игрушки, в свою очередь, делятся на несколько подгрупп, которые характеризуются своим влиянием на разные

мышцы. Некоторые спортивные игрушки больше способствуют развитию активных движений, бега, прыжков и т. д. (каталки, велосипеды и т. п.) Другая категория игрушек больше воздействует на укрепление мышц рук, развивает ловкость, координацию движений. К этим игрушкам можно отнести мячи, кегли и т. п. Игрушки для спортивных групповых игр помогают не только лучше развить себя физически, но и учат общению в коллективе.

Моторные игрушки

Эти игрушки особенно полезны для самых маленьких детей т. к. моторные игрушки способствуют умственному развитию и даже речи. К моторным игрушкам относят игрушки, имеющие небольшие детали, например мозаика или мелкий конструктор.

Обучающие игрушки

Сейчас существуют большое количество специальных обучающих игр, которые разделены по возрастным группам. Обычно это настольные игры, содержащие в себе различные цветные карточки. К обучающим играм можно отнести также кубики, конструкторы, лото и т. п.

Строительные игрушки

К этим игрушкам относят наборы кубиков, конусов и других разнообразных фигур позволяющие ребёнку проявить всю свою фантазию. Строительный материал может быть крупных, средних и мелких размеров.

Крупные и средние детали способствуют большей подвижности детей во время игры, тогда как мелкие детали привлекают в движения в основном только руки. С мелким конструктором ребёнку лучше играть сидя за столом.

Музыкальные игрушки

К этим игрушкам относят разнообразные имитаторы музыкальных инструментов, а также озвученные игрушки. Музыкальные игрушки отлично

подходят для интересного времяпрепровождения и эстетического воспитания.

Театральные игрушки
Эти игрушки помогают воспроизвести сюжеты различных сказок, что очень полезно для всестороннего развития ребёнка. В таких играх задействуется память, внимание, восприятие, речь и т. д.

Как видно, игрушки оказываются, могут не просто занять ребёнка на какое-то время, но и быть чрезвычайно полезными для его развития.

Виды игрушек по используемым материалам

Деревянные игрушки изготавливаются из различных пород дерева. Если раньше такие игрушки считались наиболее неинтересными т.к. стоили не так дорого, а выбор был не так широк, то сейчас ситуация сильно изменилась. Именно в наше время деревянные игрушки стали наиболее предпочтительны, особенно для маленьких детей т.к. считаются наиболее безопасными и экологичными.

Пластмассовые игрушки встречаются в продаже наиболее часто. Разнообразные модели пластмассовых игрушек иногда являются непрочными, но и ругать их не следует. Оптимальным выбором пластмассовой игрушки станут формочки для игры в песочнице и другие игровые наборы. Разнообразные модели (например, часто встречающиеся машинки) подойдут для ребёнка старшего возраста. Пластмассовые игрушки российского производства по качеству значительно отличаются от пластмассовых игрушек, например Китая, поэтому среди подобного варианта можно найти достойную покупку.

Резиновые игрушки - это оптимальный вариант для малыша. Самое главное чтобы такая игрушка была сделана из неаллергенного и прочного материала, а также не была окрашена краской плохого качества. За резиновыми игрушками легко ухаживать, и прослужат они очень долго.

Металлические игрушки наиболее прочны. Такие модели более высоки по цене.

Ткань и мех. Эти игрушки очень распространены и давно пользуются популярностью у детей и родителей.

Игрушки из керамики, фарфора и фаянса носят скорее декоративный характер и не подойдут маленькому ребёнку. Обычно из подобных материалов можно увидеть разнообразные куклы.

Урок №13

История возникновения мягкой игрушки

Долгий путь проделала игрушка к вам, пока не стала вот такой красивой, яркой. Сделана она не из глины и дерева, а из современного материала, но от этого не стала менее любимой. Ведь мастер вкладывает в нее свою душу, умение. С каждым десятилетием игрушки начали становиться все красивее, ярче, сложнее и приближеннее к реальности.

В двадцатом же веке игрушки начали меняться с такой скоростью, что рассматривать их нужно уже отдельными десятилетиями. И уж тут можно полноправно говорить о моде на игрушки.

Пятидесятые

В моду вошли ватные елочные игрушки, плюшевые медведи и конечно же солдатики. Так же во всех домах стандартным украшением комодов и трюмо были фарфоровые статуэтки.

Шестидесятые

В игрушках шестидесятых были отражены, как правило, две темы – это сельское хозяйство и космонавтика, ведь именно символом шестидесятых стали золотые початки кукурузы и радостно улыбающийся Гагарин.

Семидесятые-восемидесятые

Игрушечная промышленность этого времени достигла своего расцвета. Плюш заменил искусственный мех, а скромная тональная гамма прошлых десятилетий уступает место ярким цветам. Основные образы игрушек взяты с персонажей мультфильмов, это и Вини Пух, и Котенок Гав, и Буренка из Масленкина, ну и конечно же любимые всеми Дядя Гена и Чебурашка

Девяностые

Это десятилетие можно смело называть временем зарубежных игрушек, мода на которые менялась уже чаще чем раз в год. Здесь и Барби, и черепашки Ниндзя, а так же прыгуны, лизуны, радуги и прочие странные забавы в компании с киндер сюрпризами и вечно умирающим Тамагочи.

И все таки все эти игрушки несомненно были сделаны для того, чтобы развивать детей физически и интеллектуально, чтобы учить уважать свою страну и ее историю. А у нас детей должны быть очень хорошие отношения к игрушкам, чтобы каждая из них не была забыта нами и не валялась в пыли. Ведь с давних времен в народе считалось, что дети которые плохо обращаются с игрушками, небрежно, быть беде. Верили, что игрушки охраняют жизнь тех, кто играет в них.

У всех в детстве были любимые игрушки. И конечно же особо любимыми были мягкие игрушки. У кого-то это был плюшевый медвежонок, у кого-то зайчик, обезьянка. А задумывались ли Вы об истории возникновения мягких игрушек?

Первые упоминания об игрушках можно встретить в книгах античного мира. Также игрушки изображали на сосудах и фресках. Но самые лучшие свидетельства – это сами игрушки, найденные археологами.

Игрушки Древнего Египта датируются серединой III тысячелетия до н.э. Это были миниатюрные фигурки кошек, собак, коров, тигров, выполненные из дерева. Древние мастера изображали животных с большим знанием дела. В Древнем Египте впервые встречаются игрушки с проволочным механизмом движения, благодаря которому, например, крокодил мог открывать пасть

Много детских игрушек археологи нашли в Италии на раскопках Помпеи, которая была уничтожена извержением Везувия в 79 году. Среди них много погремушек-трещоток. Одни были в виде небольшого диска на рукоятке, к которому крепились бубенчики, а другие – пустотелые фигурки утки, лошади и свиньи, внутри которой перекатывались шарики.

В Древней Греции и Древнем Риме новорожденным дарили погремушки и трещотки. Считалось, что трещотки отпугивают злых духов. Матери и няньки укладывали детей спать, стуча погремушками по краю колыбели.

Множество игрушек, изображавших мамонта, носорога, медведя, было найдено на территории Сибири. Они были выполнены из бивня мамонта и мягкого камня за 35-12 тыс. лет до н.э. Такие же игрушки были найдены и на территории современной Украины и других районов. Поражает мастерство скульптуров каменного века, создавших максимально приближенные к оригиналу фигурки человека, птицы, животных. На территории Новгорода найдено большое количество игрушек из дерева.

Куклы тоже ведут свое летоисчисление из глубокой древности. Самые древние куклы из Египта. Они насчитывают около 4 тысяч лет. Куклы были найдены самые разнообразные: грубые чурбаны без рук и без ног, с руками и ногами из тонких палочек. Попадались детально проработанные куклы. Волосы делали из деревянных или нитяных бус. Куклы использовались в обрядах и служили символами культа.

Девушки Древней Греции и Рима хранили кукол до замужества, а после приносили их в дар богине Афродите и Венере. Но присутствовали и игровые куклы. В основном, их делали подвижными из глины и дерева. В то время уже существовали куклы-марионетки.

Жизненный путь игрушек в средневековье не известен. Первые сведения уже относятся к эпохе Возрождения. Даже современное название "игрушки" возникло только после 1523 года во Франции.

В XVI веке возникло ремесло по изготовлению кукол на заказ. Цены на кукол были очень высоки, так как эти игрушки были своеобразными моделями и глянцевыми журналами того времени: матери изучали по ним моду, а дочери – забавлялись. Аристократическая игрушка до конца XIX века сохраняет декоративно-прикладной характер.

Только в XIX веке образовался "Синдикат французских фабрикантов игрушек". С этого момента можно говорить о возникновении новой отрасли промышленности.

Спрос на игрушки возрастал по мере роста городов, а соответственно и прибыль. Производство игрушек становится наиболее разнообразнее при использовании теста из дешевой ржаной муки.

Важным этапом в истории игрушек является время, когда начали делать игрушки из папье-маше.

Из всех видов игрушек мягкая – самая поздняя по времени возникновения. Мягкие игрушки это модели животных, которые заботливые мамы шили своим чадам из разноцветных лоскутков и набивали их ватой или тканью. Впервые они появились в XIX веке.

В XX веке началось массовое производство мягкой игрушки и возник бум на плюшевых медведей.

Мягкая игрушка популярна и в XXI веке, когда дети играют в компьютерные игры, увлекаются покемонами, барби, черепашками-ниндзя и другими кумирами детства. Но все равно самой любимой игрушкой остается потрепанный плюшевый мишка, который, возможно, достался в наследство от старшего брата или сестры или даже от родителей.

Урок №14

Игрушки

Тедди

Современный же вариант медвежонка, стоявшего только на задних лапах, придумал годом позднее художник Рихард Штайфф, и тогда фабрику завалили заказами на эту чудесную игрушку.

Но тогда у нее еще не было имени. Далеко от Германии, по ту сторону Атлантического океана жена русского эмигранта украсила витрину их лавки медвежонком, сшитым из ткани и набитым опилками. Он настолько понравился посетителям, что те хотели его купить, так что владельцам пришлось наладить пошив этих игрушек. А вскоре хозяин лавки решил

обратится к тогдашнему президенту США с просьбой использовать его имя для медвежонка.

Теодор Рузвельт не был против, так что прозвище Тедди быстро закрепилось за всеми плюшевыми медведями по всему миру.

Мишка Тедди подарок лидеру СССР Никите Хрущеву (1963 г.)

Мягким игрушкам отведена большая роль в жизни ребенка. Они создают ощущение тепла и уюта, способствуют достижению психологического комфорта. Кроме того, они становятся настоящими друзьями для детей,

неотъемлемыми участниками их игр. Игрушкам дают имена, придумывают им биографии и характеры

Урок №15

Вальдорфская кукла

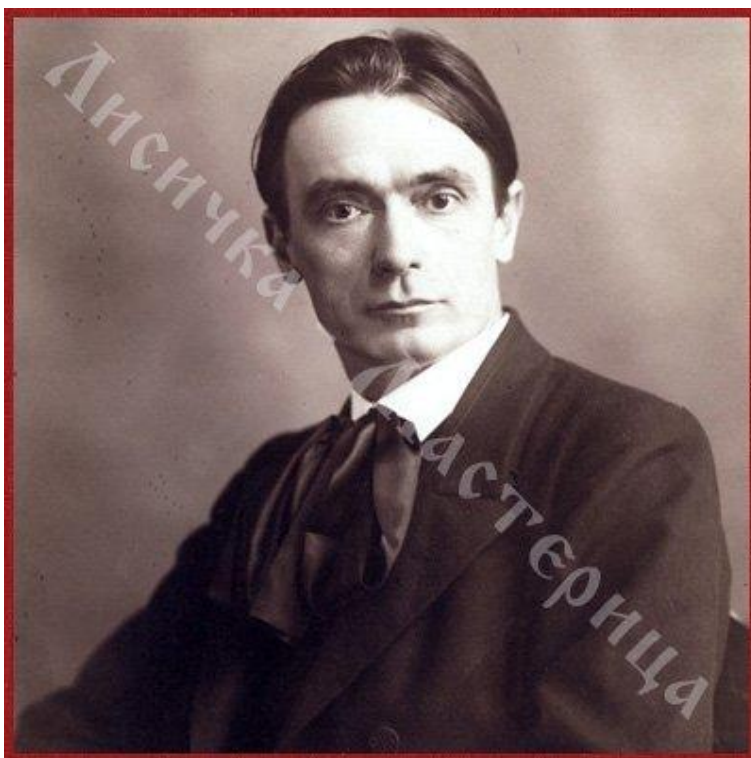
Вальдорфская кукла - больше чем просто игрушка

На рубеже 20 века родилось уникальное педагогическое учение, позволяющее увидеть и раскрыть индивидуальность каждого ребенка путем гармоничного духовного и физического развития. Совместное творчество и рукоделие детей и наставников Вальдорфских школ подарило миру множество прекрасных произведений, среди которых известные на весь мир Вальдорфские мягкие игрушки.

Рудольф Штайнер и Вальдорфская педагогическая школа...

Европа начала 20 столетия переживала период бурного промышленного роста и лавинообразного изменения социально экономических отношений. Старые форматы отношений в обществе отходили в прошлое, и в обществе появился огромный спрос на новые подходы к воспитанию подрастающего поколения. Классическая, церковная школьная модель оказалась несостоятельной в быстроразвивающемся мире и была постепенно заменена функциональной педагогической моделью, которая во главу угла ставила воспитание в детях гражданских качеств, обучение детей необходимым гуманитарным и техническим навыкам, формирование социально приемлемого поведения у воспитанников. Фундаментом новой системы образования стали стандарты преподавания и оценки знаний учащихся, выравнивание среднего образовательного уровня общества и отказ от поощрения детской индивидуальности. Такой подход прекрасно подходил для воспитания массы рабочих, инженеров и послушных клерков, в которых так нуждались европейские государства в период индустриализации, но совершенно не учитывал особенности и потребности каждой отдельной личности.

Реакцией просвещенной части общества на новые условия явилось появление мощных течений посвященных альтернативной педагогике, одним из которых является Вальдорфская педагогическая школа. Вальдорфская педагогика основывается на антропософии - социальном, религиозно-мистическом учении австрийского философа, эзотерика и социального инженера Рудольфа Штайнера

Рудольф Штайнер, австрийский философ, основатель Вальдорфской педагогической школы

Штайнер был представителем формы этического индивидуализма, который он позже расширил, введя широкую духовную составляющую. Доказательство того, что человеческое познание не имеет границ, стало нитью, прошедшей через все периоды его духовно ориентированного творчества.

Основой философии Рудольфа Штайнера является учение Гете, в котором мышление: «...такой же орган восприятия действительности, как глаз или ухо. Так же, как последние воспринимают цвет или тон, так же мышление воспринимает идеи».

***Основной идеей Вальдорфской педагогики является полный отказ от стандартов и формальных подходов к воспитанию и обучению детей, концентрация внимания педагогов на индивидуальных особенностях и сильных сторонах каждого ребенка. Рукоделие и создание игрушек своими руками, являются одной из важнейших практик в Штайнеровском учении. Вальдорфские школы являются истинно общеобразовательными и принципиально отрицают идею любой массовой профессиональной и социальной специализации в школьном возрасте. В Штайнеровской педагогике отсутствует понятие оценок и сравнения знаний разных детей между собой, ребенок прогрессирует исключительно в сравнении с самим собой.

Открытый урок в вальдорфской школе, г. Иркутск, Россия

Первая официальная Вальдорфская школа появилась в 1919 году, положив начало активному развитию Штайнеровского педагогического движения по всему миру. На сегодняшний день насчитывается более 1500 Вальдорфских учебных заведений в 60 странах мира.

Вальдорфская кукла- проводник в мир познания...

Одним из важных элементов и инструментов воспитания в школе Рудольфа Штайнера является игрушка, создаваемая ребенком своими руками с помощью наставника. Вальдорфская кукла это первая в истории особая

педагогическая игрушка, специально созданная сторонниками Штайнеровской школы для использования в процессе обучения детей. Основополагающей идеей всех игрушек Вальдорфской школы является забота о гармоничном духовном и физическом развитии ребенка, необходимость поддержания естественного развития эмоциональной сферы каждого воспитанника. Создание Вальдорфских игрушек изначально не ориентировано на коммерческие цели, а несет в себе исключительно педагогическую функцию.

Мальчишки тоже играют в куклы

Вальдорфские куклы и животные созданы на основе народных европейских текстильных игрушек. Куклы Штайнера являются упрощенными моделями настоящих людей и животных без излишней детализации. Тела кукол пропорциональны в зависимости от возраста, который имитирует конкретная кукла, то есть кукла, младенец имеет пропорции схожие с младенцем, кукла взрослого пропорциональна фигуре взрослого человека. Вальдорфские животные, напоминают реальных животных, позволяя ребенку в процессе игры знакомиться с базовой анатомией разных живых существ их отличиями от людей.

Каждая Вальдорфская кукла уникальна, поскольку создается для каждого конкретного ребенка в соответствии с его персональными особенностями, внешностью, характером и темпераментом. По мере роста ребенка, усложняется и создаваемая для него и с его участием кукла.

Обитатели самодельной Вальдорфской фермы

Вальдорфская кукла с куколкой младенцем

Мы все такие разные...

Все Вальдорфские игрушки можно условно разделить на 3 основные возрастные категории, для которых они предназначаются. Каждой из этих групп соответствуют определенные типы и характеристики кукол и животных.

Первая группа, это самые простые игрушки, создаваемые преподавателями для детей от рождения и до 3 лет. Они представляют собой примитивы: куклы уголки, узелки, мотанки, пеленашки с выделенной головой и конечностями, пластичные на ощупь и совершенно безопасные для ребенка. Волосы куклам для малышей заменяют мягкие колпачки, пришитые к голове. Простейшие куклы не окрашиваются и носят натуральные, мягкие цвета тканей, из которых сшиты. Простейшие куклы делаются безликими.

Классические Вальдорфские куколки малышки

Современная интерпретация мини куколок

Во вторую группу входят игрушки, предназначенные для детей от 3 до 5-6 лет. Средние куклы очень разнообразны по форме, и вариантам изготовления, но они всегда сложнее, чем куклы для малышей. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка куклолка может быть полненькой или худенькой, с рельефными чертами лица, различной одеждой и украшениями. Тело куклы этой группы всегда пропорционально телу своего хозяина, может иметь выделенные кисти рук и стопы, выделенную

недлинную шевелюру. Ребенок обычно принимает активное участие в создании своей куклы, выбирает основную модель, одежду и украшения, придумывает совместно с преподавателем имя и персональные особенности своей будущей игрушки. Зачастую ребенок ассоциирует создаваемую куклу с самим собой, что дает огромный материал педагогам для лучшего понимания мыслей и порывов ребенка. Вне зависимости от конкретной формы игрушки, она всегда создается наиболее удобной для игры, практичной и безопасной. Ребенок должен иметь возможность брать куклу с собой на прогулку, в постель, использовать во время совместных игр или в кукольном представлении.

Вальдорфская кукла с русыми

волосами

Мягкая игровая куколка

брюнетка

Третья, наиболее сложная и «взрослая» группа игрушек предназначена для детей старше 6 лет и подростков. Старшие куклы обычно детальнее своих предшественниц, с проработанными кучками и ступнями, с рельефными чертами лица, выступающим носиком, вышитыми глазками и ртом. У старших куколок обычно присутствуют ушки. Волосы старших Вальдорфских кукол делаются длиннее и объемнее, что позволяет расчесывать и заплетать их по желанию хозяина. Старшие куклы одеваются в детально проработанные снимающиеся наряды. Вальдорфские игрушки-животные из этой группы очень напоминают свои природные прообразы, формой тела, цветовой гаммой и пропорциями.

Кукла со сложными рельефными чертами лица, одетая в кружевное платье

Вальдорфская кукла с богатой шевелюрой и сложными чертами лица

Каждая Вальдорфская кукла неповторима, как и ее обладатель, несмотря на то, что игрушки делаются по единому базовому принципу, выкройки в классической Штайнеровской школе не копируются, а создаются индивидуально, для каждой новой куклы. Пластичность и податливость, являются неотъемлемыми чертами Вальдорфских игрушек, развивая мелкую моторику ребенка, позволяя ему моделировать с помощью куклы физические

позы и эмоциональные реакции настоящих людей. Куклы лишены излишних анатомических деталей, они ничего не навязывают ребенку, а напротив, стимулируют воображения и дают пространство для его фантазии.

Твори красоту и дари ее другим...

Важнейшим элементом кукольного искусства Вальдорфской школы является совместное творчество и рукоделие не направленное на получение ребенком профессиональных навыков, а призванное максимально раскрепостить его фантазию, заинтересовать и позволить ребенку выразить себя в поделке. Вальдорфская школа не приемлет использования механизмов и швейных машин, все работа выполняется только вручную, классическим способом.

Все без исключения Вальдорфские игрушки выполняются из натуральных материалов, таких как хлопок, лен или шерсть, без химических красителей, полимеров и искусственных волокон. Использование пластика сводится к некоторым элементам украшений одежды кукол, таких как, например, пуговицы или застёжки.

Отдельно упоминается заслуживает благотворительная практика, принятая в Вальдорфских учебных заведениях, когда различные игрушки, куклы и предметы интерьера, сделанные воспитанниками школ, выставляются на продажу на специальных благотворительных ярмарках, весь доход от которых идет на поддержание детских учреждений по всему миру.

Искусство создания Вальдорфских игрушек, давно вышло за рамки Штайнеровского движения, стало очень популярным в европейских странах, в России и за океаном и обрело множество последователей. Милые и светлые Вальдорфские куклы очень полюбились детям и родителям во всем мире, многие рукодельницы посвящают свое время созданию уникальных кукол для своих детей, применяют методы альтернативного воспитания и даже

следуют примеру Вальдорфских педагогов, занимаясь благотворительностью.

Урок №16

Чердачная кукла

История эта американская, сколько там патриотизма американского – игрушки конечно страшноватые, даже жутковатые, к примеру, ну, тыква там какая-нибудь с метлой и в ведьминской шляпе, а в руке у нее обязательно флажок имеется — со звездочками и полосочками.

Что же такое чердачная кукла — люди, которые пытались систему найти, пишут, что американские мамы своим деткам шили такие куколки из клочочков разных, глаз у них стеклянных германских (тут я подмигиваю) тогда не было, и в лучшем случае разнокалиберные пуговицы нашлись бы.

И вот такое чудо с паклей вместо волос — страсть, как нравилось американским малышам и для вселения сызмальства в детвору патриотического духа снабжали всех этих героев чердачных разной атрибутикой государственного плана — флажками там, костюмами соответствующими и надписями на одежде.

Понятно, что вначале про ароматизацию подобных товарищей и речи не шло. Разве что для приобретения темного цвета кожи их возможно (пишут некоторые источники) все же полоскали в кофейных растворах. Вся дальнейшая история с ароматами — это стилизация потрепанности и естественного временного влияния на поверхность кукольного тела.

Кто-то написал историю первого примитива — что, мол, американская мама сшила, они с дочкой маленько поигрались да и забыли волею судеб куклешку на чердаке. А потом, когда случайно нашли, да так обрадовались до страсти, что аж родоначальниками целого кукольного направления стали, и тут к ним слава пришла, и все бросились кукол таких шить.

Отдельной строкой выделяют историю возникновения куклы под кодовым названием Raggedy Ann.

Raggedy Ann (дословно) — тряпичная Энни — это образ из книжки американского писателя для детей Johnny Gruelle (1880–1938). Тряпичная Энни исторически имеет красный треугольный носик и волосы из такого же цвета пряжи (фото выше). Впоследствии допускались преобразования формы носика в прямоугольничек.

Куколка придумалась писателем в 1915 году, а затем уже в 1920 году Энни обрела брата — он стал матросиком, и они поныне составляют классический образ Raggedy Ann.

Есть у тряпичной Энни серьезная и печальная история. В общем-то, куколка была создана для дочки писателя, вместе с ней придумалась и вместе с ней шилась. Но поиграть удалось не слишком долго, в возрасте 13 лет Марселла умерла от вакцинации (без ведома родителей) в школе вакциной от оспы, которую по физиологическим причинам девочке делать было нельзя.

Затем тряпичная Энни стала символом движения противников вакцинации.

В родном городе Johnny Gruelle — Аркола, штат Иллинойс проходит ежегодный фестиваль Raggedy Ann, а также есть ее дом-музей. Правда, с 2009г. музей и фестиваль прекратили свою работу.

Тряпичная Энни очень популярный у американцев персонаж. Многократно этот образ использовался в теле- и кинопостановках. Дошли они там, правда, до того, что Энни стала отрицательным героем, и даже в фильмах ужасов стали использовать эту, такую добрую, вначале своей исторической жизни, куколку. И страху на зрителей нагнали необычайного.

До текущего момента я показывала уважаемой публике работы Maurine Mills из мастерской Sweet Meadow Farm.

Вот еще несколько ее работ:

А потом, при дальнейшем погружении в "чердачников", я нашла, на мой взгляд, нечто более радикальное и для меня —привлекательное.

Это кукольное творчество мастерской Threadbare Primitives. Вот тут все очень темно, несколько драматично и выражено.

В общем, мне такая прекрасная жуть очень понравилась. Очень хочу и вас с ней познакомить!

К Хеллоуину. Тем, кто как я не разберет прекрасных в своем ужасе героев, перечислим — ведьма с котом, граф Дракула, Франкенштейн и мумики. :)

