Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 9

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

ШМО начальных классов Заместитель директора по ВР Директор

Ряузова О.Н. Колосова О.Н. Пеньков В.М.

Протокол №1 от 29.08.2023 Приказ № 66-д от 30.08.2023

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Куклы»

Возраст обучающихся: 12-13 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель программы

Казак Екатерина Владимировна,

педагог дополнительного образования

первой категории

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важной задачей дополнительного образования является развитие творческих способностей учащихся, так как этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Творчество, индивидуальность, художество проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образа.

Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, когда учитель покажет, что существует множество и вариантов решений, нетрадиционных подходов. Мало научить детей ремесленным навыкам, способам работы с разными материалами, главное – вложить в их работы чувства, личностное отношение к задуманному произведению. Поэтому целью данной программы является развитие познавательного интереса, творческих способностей и нравственных качеств учащихся во внеурочное время в процессе освоения технологии изготовления текстильной куклы.

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей.

Программа кружка рассчитана на детей с 10 до 16 лет, где ребята знакомятся с историей происхождения куклы, различными видами кукол и игрушек, сувенирными изделиями, освоят различные технологии прикладного творчества, используемые при изготовлении куклы и игрушки.

Группа работает 1 раз в неделю по 2 часа. Практические занятия составляют большую часть программы.

Рекомендуемый минимальный состав группы – 10 человек.

Актуальность. Игрушка, кукла – одно из самых ярких отражений человеческой истории и культуры – близка и понятна каждому. Этот своеобразный вид художественного творчества в современной жизни приобретает всё больше поклонников, коллекционеров и любителей создавать авторскую куклу. Взрослые художники-кукольники России за последние 10 лет объединились в Международную Ассоциацию кукольников, проводят ежегодные конкурсы и выставки, открывают школы кукольного мастерства и музеи кукол, выпускают журналы – каталоги международных выставок, проводят мастер-классы.
Как оказалось, мастерство изготовления куклы дело серьёзное и очень увлекательное.
Однако программ по обучению детей и школьников технологии создания авторской текстильной куклы нет, либо они рассчитаны на детей старшего школьного возраста.
В этом ключе педагогически целесообразно создание программы по изготовлению авторской текстильной куклы, где ребёнок может выразить своё собственное «Я» в образе игрушки или куклы.
Цель программы - реализация творческой активностиребёнка через воплощение выбранного образа путём создания авторской куклы.
Задачи программы:
1. Образовательные:
Сформирование у учащихся знания об истории авторской куклы; приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы.
2. Развивающие:
 Развитие творческой активности ребёнка путём самостоятельной постановки и решения творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного мышления и творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий изготовления куклы.
3. Воспитывающие:
Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств детей через общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а также способствовать приобретению инструкторского опыта, формирование у детей положительного отношения к труду и творчеству, стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и получить от этого моральное удовлетворение.
Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться. В план могут вноситься изменения, отражающие новые достижения в области декоративно-прикладного искусства, социальные запросы детей, а также методические рекомендации, базирующиеся на изучении и обобщении передового педагогического опыта.
В программе приведены основные критерии оценки, определен конкретный объём знаний, умений и навыков, которые дети должны освоить в конце года обучения.
Формы обучения: объяснение учителя с привлечением учащихся к обсуждению отдельных вопросов, положений; лекция; эвристическая беседа, выставки детских работ, анализ работ, просмотр фильмов.
Лучшие работы воспитанников коллектива участвуют в выставке, что позволяет создать для каждого ученика «ситуацию успеха», способствующую наиболее полному развитию творческой активности ребенка. Участие в различных конкурсах позволит увидеть работы других авторов, сравнить со своими работами – это даёт импульс к творческому росту, развивает фантазию.
 Качественно выполненные и оригинально оформленные куклы по желанию детей могут быть распроданы на ярмарках.
  Творческий процесс создания куклы является настолько непредсказуем и не совмещаем с   временными рамками учебного процесса, что нет необходимости с точностью до одного часа планировать работу по изготовлению куклы.
Учащиеся знакомятся с одним из древнейших искусств народно-прикладного творчества, с различными видами текстильных кукол: тильды, интерьерные куклы, с работами лучших авторов-кукольников.

Направленность этих занятий заключается в изготовлении текстильных кукол, как по разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это направление имеет большое значение в развитие творческих способностей учащихся. Обучение происходит от простого к сложному: от игрушек, состоящих из 2-3 выкроек к сложным куклам из 4-7 и более выкроек. Занятия кружка предполагают рассмотрение теоретических вопросов и выполнение практических работ: сборка образцов кукол, изготовление декоративных изделий. Все объекты труда являются максимально познавательными, имеют эстетическую привлекательность и дают представления о последовательности и методах сборки текстильных кукол.

Важнейшим направлением активизации процесса обучения необходимо считать вовлечение учащихся в деятельность по принципу «от идеи до конечного результата».

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности.

Данная программа дополнительного образования тесно связана с уроками технологии.

В результате освоения программы учащиеся должны

знать:

правила подготовки рабочего места;

правила безопасной работы с разными материалами и инструментами;

технологию изготовления основ для разного вида текстильных кукол;

область применения и назначение материалов и инструментов;

уметь:

осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль

над ее ходом и результатами;

изготавливать текстильную куклу из доступных материалов по выкройкам и описанию;

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;

проектировать собственную игрушку и шить по своему замыслу;

осуществлять декоративное оформление и отделку сшитой куклы;

быть:

дружными, уважительными, сдержанными, наблюдательными, внимательными,

усидчивыми, аккуратными, бережливыми, экономными.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

соблюдения правил безопасной работы с материалами и инструментами;

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы.

История кукол. Значение слова «кукла»

Вместе с появлением человека на земле появляется и его потребность к творчеству. Глядя на работы народных умельцев, не перестаешь восхищаться: яркими пятнами горят самотканые ковры и салфетки, традиционные женские наряды и украшения, туески, шкатулки, обереги, игрушки. Кукла — игрушка обычно изображает человека или животное. Однако кукла-игрушка может не изображать, а только обозначать какое-либо настоящее или воображаемое (фантастическое) существо. Например, для ребенка, который скачет верхом на прутике (палке), этот прутик обозначает его коня.

Только в русском языке слово «кукла» имеет несколько значений.

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

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

В ранней истории практически невозможно отделить куклу от идола. Она как олицетворение божества использовалась в религиозных обрядах. Так же в некоторых религиях кукла считалась вместилищем душ предков. Кукле рисовали глаза и рот, делая ее тем самым подобием человека, нарекали определенным именем.

Авторская кукла и ООАК

Особым направлением современного прикладного творчества является создание авторской куклы. Авторская кукла чаще всего выполняется в единственном экземпляре, представляет собой плод длительного кропотливого труда. Может иметь портретное сходство с определѐнным человеком (портретная кукла), свой набор одежды и миниатюрных аксессуаров, быть изготовленной, подобно монолитной скульптуре, цельной или иметь шарнирные суставы такой кукле может быть придана практически любая эмоциональная поза.

Авторская кукла предназначена скорее для созерцания. Для изготовления авторской куклы существует огромное количество специализированных материалов, разработаны технологии и популярные методики. Авторские куклы подразделяются на множество жанров (например, характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, "кукла без куклы" и т.д.), техник исполнения (например, горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы) и по назначению (коллекционные, интерьерные и т. д.).

Кроме того, изготовление кукол – это всегда отличный подарок, и вы вполне сможете найти себя в области сувенирной продукции.

ООАК (One of a Kind) куклы — это уникальные куклы, созданные вручную автором с использованием своих навыков и творческой фантазии. Каждая ООАК кукла имеет свой неповторимый образ, стиль и характер, что делает ее уникальной работой и отличает от серийных кукол.

Суть ООАК кукол заключается в том, что каждая кукла создается в единственном экземпляре и не повторяется ни внешне, ни внутренне. Они отличаются от массово производимых кукол, которые выпускаются в больших сериях и имеют идентичный вид и характеристики.

Для создания ООАК кукол используются различные материалы: полимерная глина, текстиль, пластик, винил и др. Авторы ООАК кукол активно применяют различные техники и приемы, чтобы придать своим работам уникальный вид и выразительность.

ООАК куклы могут быть созданы в разных стилях и жанрах: фэнтези, реализм, ретро, стимпанк и др. Каждая кукла имеет свою историю, свое название и может быть украшена различными аксессуарами, одеждой и дополнительными элементами.

ООАК куклы являются объектами коллекционирования и могут стать настоящими произведениями искусства. Их цена и стоимость зависит от качества работы, сложности исполнения, мастерства автора и уровня уникальности.

Обладая персональностью и индивидуальностью, ООАК куклы воплощают в себе творческий потенциал автора, его эмоции и вдохновение. Эти куклы способны вызывать интерес, восхищение и собирать ценителей и коллекционеров со всего мира.

История развития

ООАК куклы, или куклы «одна из одного», стали популярными в конце XX века как форма уникального искусства. Их создание требует мастерства и творческого подхода к процессу.

Первые упоминания о подобных куклах появились в конце XIX века, когда художники-кукломеханики начали создавать куклы с подвижными частями, глазами и деталями, которые можно было одевать и причесывать. Это был первый шаг к созданию уникальных и пышных кукол.

В середине XX века в США стали появляться художественные куклы, которые были выполнены с большим вниманием к деталям и стилизованы под конкретные персонажи. Они были популярны среди коллекционеров и стали началом ООАК кукол, хотя тогдашие художники не использовали этот термин.

В 1980-е годы в Европе и США появились магазины, которые специализировались на изготовлении уникальных кукол-авторских работ. Там можно было заказать куклу по индивидуальному дизайну, выбрав все ее характеристики: лицо, прическу, одежду и аксессуары. Это стало важным шагом в развитии ООАК кукол и формировании их стиля.

В настоящее время ООАК куклы стали самостоятельным видом искусства и пользуются огромной популярностью среди коллекционеров и любителей кукол. Мастера используют различные материалы, такие как полимерная глина, ткани, металл и стекло, чтобы создать уникальные и неповторимые куклы, каждая из которых имеет свою историю и характер.

Знания и умения, которые должны быть получены по окончании курса.

Должны знать:

–   Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделия.

–   Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда.

–   Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные средства обработки.

– Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами.

–   Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами.

–   Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.

.

–   Технологию изготовления кукол.

–   Основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота).

Должны уметь:

–   Правильно организовать свое место.

–   Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике.

–   Выполнять правила техники безопасности.

–   Работать по шаблону.

–   Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.

–   Самостоятельно разметить детали, подогнать детали при сборке.

–   Свойства бумаги ее особенности.

–   Читать простейший скетч.

– Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий: экономную разметку по шаблону, скетчу, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея, скотча, эстетично и аккуратно распределять рисунок на изделии.

–   Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения.

–   В процессе работы ориентироваться на качество изделий.

– Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, полученные по предмету.

– Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность.

Развитие творческой активности кружковцев.
Творческий поиск наиболее интересного решения художественного образа, усовершенствование первоначального варианта, желание изменить его, сделать лучше, интересней, внести что-то свое отличают настоящего художника от исполнителя. Поэтому, постоянно развивая интерес учащихся к творческим занятиям, руководитель кружка стремиться выбрать такую форму их проведения, при которой представляется возможность самостоятельного творческого подхода к заданию. Следует поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения художественного образа, проявление детской фантазии и изобретательности. Предоставляя школьникам как можно больше самостоятельности, руководитель кружка вместе с тем должен направлять творческую деятельность кружковцев, тактично помогая им в выполнении поставленных задач, развивая у них способность к самостоятельной творческой активности.

Перед педагогом выдвигаются следующие задачи:

Задачи:	Содержание деятельности:
1.Определение темы, зарождение идеи.	Создание условий для самостоятельного выбора ребёнком темы из предложенного списка, включая «свободную тему».
2.Погружение в информационное поле по данной теме.	Предоставление возможности ребёнку пользоваться библиотечным фондом, консультации библиотекаря по выбранной теме, помощь в поиске информации через Интернет, рекомендации по использованию внешних источников.
3.Создание условий для выбора ребёнком сюжетных героев, персонажей.	Совместное партнёрское обсуждение педагогами и ребёнком образа будущего персонажа.
4. Создание условий для выработки ребенком своего индивидуального стиля в изготовлении кукол.	Педагоги поддерживают ребенка, создают условия для реализации выдвинутой им идеи, предлагая: -использование новых, оригинальных технологий; -применение новых материалов; -использование необычных форм.
5.Оказание технологической помощи ребёнку педагогами в вербализированной форме («не руками»).	Совместное партнёрское обсуждение использования в работе материалов и применение технологических узлов. Изобретение ребёнком своих собственных технологий и применение новых прогрессивных материалов.
6.Вовлечение ребёнка в завершающий этап – художественное оформление куклы или дизайн всей композиции - как равноправного партнёра путём творческого сотрудничества с педагогами;	Создание такого эмоционального пространства, при котором ребёнок с увлечением пройдёт весь путь от задумки образа до конечного результата, невзирая на длительность процесса изготовления, технологические трудности и переделки, поиск новых решений.
7.Организация участия ребёнка в выставках с целью получения экспертной оценки.	Ребёнок в роли эксперта своей работы и работы других учащихся. Посещение ребёнком выставок по профилю и других видов декоративно-прикладного творчества.

Тематическое планирование

№		Тема занятия	Часы	
1		Вводное занятие. Мир игрушек. История кукол. Русская народная кукла.	4	
2		Значение работы над куклой. Виды работ. Организация рабочего места. Материалы инструменты . Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами.	4	
4		Ручные швы. Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», «назад иголку» ,«строчка», петельный шов, шов «через край» ,потайной шов. Выполнение различных видов швов.	6	
5		ООАК куклы Вероника. Разработка образа. Подборка материалов	4	
6		Проработка лица	4	
7		Создание прически	4	
8		Выполнение костюма	4	
9		Изготовление обуви	4	
10		Выполнение подставки	4	
11		ООАК куклы Александра Разработка образа. Подборка материалов	4	
12		Проработка лица	4	
13		Создание прически	4	
14		Выполнение костюма	4	
15		Изготовление обуви	4	
16		Выполнение подставки	2	
17		Всего	68	

Содержание программы

Вводные занятия

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки.

Назначение мягкой игрушки. Русская народная кукла. Традиции изготовления. Куклы-берегини. Значение работы над текстильной куклой. Виды работ. Организация рабочего места. Материалы и инструменты.

Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. Порядок расположения инструментов на рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила посадки учащихся при работе. Правила работы с острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их хранение, передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий.

Ручные швы

Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», петельный шов, шов «через край», потайной шов. Ознакомление с технологией выполнения ручных швов. Назначение швов и область их применения. Выполнение различных видов швов.

Методическое обеспечение программы.

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы и инструменты:

хлопчатобумажные, меховые, шерстяные, плюшевые, кожаные лоскуты;

нитки для шитья, шерстяные, «мулине»;

иглы разной величины;

ножницы, шило, плоскогубцы, нож;

картон, калька, копировальная бумага;

линейка, карандаш, фломастеры, клей;

вата, синтепон, проволока;

бисер, пуговицы, тесьма, кружева.

ЛИТЕРАТУРА

Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие для детей 8-12 лет» Программа кружка рукоделия.-

СПб.:КАРО,2008.-80с.:ил.

Журнал «Валя-Валентина»

Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Академия развития, 1997

Неботова З., Кононович Т. «Мягкая игрушка» «ЭКСМО-Пресс» 2002г

Материалы сети Интернет