

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детская художественная школа №2"
Методическая разработка для детских художественных школ

"Обереговая народная кукла"

Автор: преподаватель рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства ДХШ № 2 г. Уфы Шевченко Е.В.

Принято:
На заседании методического совета
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
от 1 октября 2014 года

Уфа 2014

*«Кто в куклы не играл,
тот счастья не видал» –
(народная мудрость)*

Главной целью написания данной методической работы было обобщение и систематизация знаний о народной кукле и связанных с ней обычаях и обрядах.

За последние десятилетия мы утратили народные традиции и вместе с ними большую часть нравственных ценностей. Результаты этого не заставили себя долго ждать, их плоды мы пожинаем ежедневно и повсеместно. А ведь в воспитании ребенка как личности народные традиции играют огромную роль. Особенно это актуально для такой многонациональной страны, как Россия. Чтобы сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные ценности нашего народа, нужно возвращать в нашу жизнь и в жизнь наших детей самодельную куклу. В последнее время народная кукла, как и народное творчество в целом, становится все более популярной. Сегодня интерес к народной традиционной кукле необычайно велик: проводятся мастер-классы, издаются книги, в интернете можно найти много информации о способах изготовления кукол. И это неудивительно. Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов.

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Каждая кукла – это небольшой шедевр рукоделия, она несет в себе определенный образ, ориентирована на семейные ценности, подчеркивает роль мужчины и женщины в семье.

Кроме того, народная кукла может служить отличным средством для изучения народного костюма. И, самое главное, народные куклы активно побуждают детей к различным играм, требующим их живого участия. Это особенно актуально в век компьютерных игр, которые требуют механического выполнения заданий. Куклы могут быть похожими, но не одинаковыми, при их изготовлении не нужно использовать «жесткие» выкройки, и это дает толчок для развития творчества. Именно поэтому нужно привлекать детей к самостоятельному изготовлению таких кукол.

Традиционная народная кукла на протяжении многих-многих лет практически не изменилась в своем выполнении, так как бережно передавалась в семье из поколения в поколение. Это не вызовет трудностей, а, наоборот, даст отличный импульс к развитию фантазии у ребенка. Представьте себе, сколько радости испытает ребенок, когда на его глазах в его маленьких ручках из обычной тряпочки «родится» настоящая игрушка. Вы увидите, с какой нежностью и заботой ребенок будет обращаться со своим «творением», он никогда не бросит ее на пол, у него не возникнет желания «распотрошить» ее затем, чтобы узнать, что там внутри, потому, что он сам ее сотворил.

Таким образом, занятия с детьми народной игрушкой помогут просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, о его истории, научат ребенка слышать, видеть, чувствовать, понимать и фантазировать.

Вместе с тем, в процессе этих занятий сформируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, разовьется мелкая моторика – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе.

Тряпичные обереги сопровождали человека от рождения и до конца своих дней, они играли огромную роль в жизни человека, их использовали как обереги, для праздников и обычаев, призывали дождь в засуху или тепло в прохладную пору, когда нужно было сеять хлеб или собирать урожай. Они являлись символами счастья, добра, благополучия и продолжения рода. С ними встречали гостей, их дарили на день рождения, придумывали о них сказки и стихи, песни и пословицы. Тряпичная кукла считалась самой главной среди других видов кукол, потому что она сохраняла в себе обряды и традиции русского народа, является прекрасной альтернативой современным пластиковым игрушкам. Сделанная из натуральных материалов собственными руками или руками родных людей, она значительно теплее и добрее, чем купленная пластмассовая.

Игра в куклы поощрялась взрослыми, поскольку, играя в них, ребенок познавал мир и себя, учился вести хозяйство, обретал образ семьи. «Кто в куклы не играет, тот счастья не знает», – гласит поговорка. Кукла была не просто игрушкой, она была знаком продолжения рода, залогом семейного счастья и благополучия. Кукла – зримый посредник между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства. К куклам относились очень бережно, передавая от матери к дочери, от бабушки к внучке. Они хранились в сундуках и передавались в день свадьбы, как дар рода. В каждом роду сохранялись свои особенности, приемы изготовления кукол. Создавая кукол, девочки учились шить, вышивать, кроить, плести кружева, ткать, плести бисерные украшения. В игровой форме маленькие хозяйки постепенно овладевали сложными женскими ремеслами, мамы воспитывали в дочках терпение, усидчивость, аккуратность. С красивой, нарядно одетой куклой девочки выходили «на люди» - праздники, вечерки, посиделки, демонстрируя окружающим уровень своего мастерства, взросления, равноправного вхождения во взрослый мир. В приданом девушки обязательно были и её собственные куклы. Каждая девушка должна была уметь делать этот оберег.

Также кукла играла для женщины роль проводника и служила символом перехода из одного состояния в другое — от девочки к девушке, от девушки к женщине и т.д. Изготовление подобных кукол в наше время у многих вызывает сложности. В современном обществе роли мужчин и женщин искажены и женщина иногда очень надолго «зависает» в одном из состояний, когда фактически ей уже пора играть совсем другую роль. От этого у нее в жизни многое не складывается, что вызывает ощущение неудовлетворенности и негативно сказывается на отношениях в семье и на жизни в целом.

Почему русская народная кукла оказалась жизненно стойкой, несмотря на конкуренцию с современными, продуманными до мелочей куклами? Ценность

народных кукол – в их пластическом совершенстве, образном и смысловом богатстве. Кукла, сделанная из ткани, травы, соломы или цветов бабушкой для внучки или матерью для ребенка, или девочкой для младшей сестрички или братика, содержит сокровенную родовую информацию, а также информацию любви, защиты, доброжелательности. В этих куклах живет память народа. Через куклу устанавливается связь между поколениями, объединяются предки с потомками.

Современная технологическая эра разрушает психику людей. Ведь известно, что старинная изба с деревянным полом была намного полезнее, чем современный пол с подогревом. И понятен интерес малышек к традиционной кукле, которая приятна на ощупь, мягкая, с ней так приятно засыпать. А еще детям нравится, что она не имеет нарисованных черт лица, а значит, можно нафантазировать всё, что захочешь. Старинная кукла вобрала в себя всё, чего нам так не хватает в XXI веке – золото пшеницы и запах сена, нежность мягкой шерсти и домотканого полотна.

Обряд создания куклы – это обряд сохранения жизни, защита от зла. Народная кукла хранит древние образы, пронесенные сквозь тысячелетия.

Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России она переживает подлинное возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту.

Инновационные методы в преподавании – это новые методы общения с учащимися, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к ны-

нешним проблемам. Эти методы раскрываются в разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, конструировании хода урока, создании учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе интересных фактов, организации творческой работы учащихся.

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов на занятиях. Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта.

Мой инновационный опыт представляет собой применение различных педагогических технологий: сотрудничества, игрового обучения, компьютерные технологии.

Я применяю компьютерные технологии при изучении отдельных тем и разделов программы. Они не только помогают мне организовать учебный процесс с использованием игровых методов, но и получить более сильную обратную связь. Могут быть использованы в качестве иллюстрационного материала, для повторения изученного ранее и для проверки текущего контроля знаний.

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы. Им дается определенное задание. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым ребенком. Разнообразием индивидуально - групповой работы может служить, например, индивидуальная работа в команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки.

Также разработанная методика проведения нетрадиционных занятий в форме сказок, помогает сделать их понятнее, интереснее, а также развивает детское воображение и эмоциональность, закладывает истоки творчества.

Подводя итоги проведенного занятия, мы делаем выводы, что этот материал интересен воспитанникам, родителям, педагогам. У меня появилась идея по формированию комплексного подхода к изучению русских народных традиций. Учитывая пожелания воспитанников, хотелось бы и далее знакомить детей с прекрасными обычаями, традициями старины.

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов, воспитателей. В зависимости от наличия материалов, можно изменить практическую работу (открытка, сувенир), что не снижает ценности теоретической части занятия.

План - конспект урока по теме: "Народная обереговая кукла" в группе декоративно - прикладного отделения (10 - 12 лет).

Преподаватель Шевченко Елена Владимировна

Время занятия - 1,5 часа (2 урока по 40 минут, 10 минут перемена), предмет "Работа в материале «Художественный текстиль»", предпрофессиональная общеобразовательная программа «Декоративно-прикладное творчество»

Тема урока: "Народная обереговая кукла" в группе декоративно - прикладного отделения (10 - 12 лет).

Цели: познакомить с русской народной куклой и научить изготавливать одну из разновидностей этих кукол – обереговую куклу.

Задачи:

Образовательная: научить изготавливать народную куклу.

Развивающая: развивать познавательный интерес детей к народному искусству, его истории; активизировать творческий потенциал обучающихся.

Воспитательная: прививать уважение к русским традициям и обычаям, приобщить к национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей.

Тип занятия: формирование новых знаний.

Виды деятельности: беседа, самостоятельная практическая работа.

Методы обучения: словесный (беседа, загадки);

- наглядные (фотографии, иллюстрации, образцы поделок, просмотр слайдов);

- практические (изготовление обереговой куклы);

- валеологические (физминутки).

Формы работы: индивидуальная, коллективная.

Технические средства обучения – ПК, мультимедийный проектор.

Межпредметные связи: история, литература.

Материалы и инструменты:

- лоскуты белой и набивной ткани 20x20 см для туловища и костюма;

- нитки для перевязывания;

- тесьма, кружево для украшения;

- вата для набивки;

- ножницы для отрезания ниток.

Подготовительная работа:

- подобрать для педагога русский народный костюм;

- изготовить лекала и образцы народных и современных кукол;

- подобрать интересные факты о русской народной кукле;
- написать новые слова: оберег, обряд, вепсы;
- создать слайдовую презентацию.

Наглядный материал:

- образцы народных и современных кукол;
- иллюстрации, фотографии русского народного костюма;
- словарь терминов;
- инструкционная карта по изготовлению вепсской куклы.

Литература:

1. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. – М: Культура и традиции, 2007;
2. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб: Паритет, 2006;
3. Народный костюм и обрядность на Русском Севере: Материалы VIII Каргопольской научной конференции/ Науч. ред. Н.И.Решетников; сост. И.В.Онучина. – Каргополь, 2004;
4. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками.- ООО Белый город, 2010.

Ход занятия

I. Организационный этап: (2мин)

Приветствие:

В светлу горницу войду,
Взглядом все тут обойду.

Сразу видно – эта хата
Мастерицами богата!

Здравствуйте, красавицы!

Мне здесь очень нравится!

– Я рада приветствовать вас у себя на занятии. За окном такой чудесный день, что хочется подарить всем улыбку, а давайте возьмемся за руки, все вместе улыбнемся и подарим друг другу свои улыбки.

Спасибо за прекрасные улыбки. Прошу всех занять свои рабочие места. (Дети берутся за руки, улыбаются, занимают свои рабочие места).

Мотивационный настрой: тренинг «Подари улыбку»:

– Ребята, а хотите сегодня мы с вами совершим удивительное путешествие в прошлое. Нет ничего проще! Нужно только произнести таинственные слова: «Раз, два, три - прошлое приди!» И мы окажемся в далеком прошлом. Ну что, отправляемся?! Тогда все вместе повторим слова. Все запомнили? «Раз, два, три - прошлое приди!» (Ответы детей. Дети повторяют слова «Раз, два, три - прошлое приди!»)

– И я рада приветствовать вас в далекой стране прошлого! А знаете ли вы, ребята, какое любимое развлечение было у девушек и девочек в те времена – песни петь, да хороводы водить. Давайте вспомним сказку «Снегурочка»: «Пошли подружки в лес, стали Снегурку с собою звать: - Пойдём да пойдём, Снегурочка!.. ... Подружки по лесу ходят, венки плетут, хороводы водят, песни поют.

– А теперь отгадайте о какой игрушке говорится в загадке?

Платья носит,
Есть не просит,
Всегда послушна,
Но с ней не скучно.

(Ответы детей: «Кукла»)

Сообщение темы и цели:

– Правильно!

О народных куклах сейчас вам расскажу.

А если вам понравится, - как сделать подскажу.

К вам пришла я не одна,
Со мной помощница моя –

Куколка – красавица, красная девица.

Куколка – красавица, чудо мастерица!

- Красивая кукла у нас?

(Демонстрируется образец тряпичной куклы. Ответы детей)

Читая разные сказки, можно узнать новое об обрядах русского народа. Оказывается, что во многих русских сказках встречаются куклы, которым герои доверяют свои горести и радости, делятся своими мыслями. И маленькие куклы-помощницы не оставляют в беде своих хозяев, например:

- четыре куклы, посаженных Василисой Премудрой по всем четырем углам, которые отвечают голосами героев, пока те совершают побег в сказке «Морской царь и Василиса Премудрая»;

- подарок умирающей матери Василисе в сказке «Василиса Прекрасная», девушка должна беречь ее, никому не показывать, а если понадобится помощь, накормить и спросить совета.

II. Основная часть: (6 мин)

– Кукла известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Кукла не рождается сама: создает ее человек.

– Являясь частью культуры, кукла сохраняет в своем образе черты создающего ее народа.

На Руси куколки делали из подручного материала: дерева, ткани, ниток, соломы, кости. Каждая кукла делалась с определенной целью, имела свое название, свою историю, свой обряд приготовления. *(Показать разные куклы: авторские, магазинные, народные).*

– Ребята, а какая разница между этими куклами? *(Ответы детей: «Отличаются по наряду, по материалу, по способу изготовления.»)*

– Русские народные куклы видите в каких красивых сарафанах? И на мне такой же красивый русский народный костюм!

Сшила сарафан себе всем на удивленье!

До чего же он хорош! Просто загляденье!

– По своему назначению куклы делятся на три большие группы: игровые, обрядовые, обереговые.

Игровые куклы

Барыня

Столбушки

Кукла на выхвалку

Кукла с косой

Девка-Баба (Перевертыш)

– Как вы думаете, для чего предназначались игровые куклы? (Ответы детей: «Для игры.»)

- Когда использовали эти куклы? *(Ответы детей: «Во время праздников»)*
- А вам знакомо слово «обряд»?

Давайте с вами заглянем в словарь Ожегова и узнаем, что же обозначает слово обряд. «Обряд — традиции человеческого коллектива. Обряды, связанные с рождением, свадьбой, праздниками...»

- Обратите внимание, какие разные обрядовые куколки представлены на слайде.

Одной из героинь сказки «Матушкина куколка» тоже является обрядовая кукла. Умирая, мама – купчиха говорит своей дочке прощальные слова:

«Слушай, Марьюшка! Запомни и исполни мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги её всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё совета. Покушает она – и скажет тебе, чем помочь несчастью».

Это не простая кукла, в ней есть душа. Куклам в древности приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы-талисманы бережно хранились в семье, передавались из поколения в поколение. Трудно сказать, какая куколка была подарена матушкой дочери. Но поразмыслить можно.

– Еще одно новое слово «оберег». Обратимся опять к словарю.

«Оберег — предмет, обладающий способностью оберегать его владельца от разных бедствий.»

– Посмотрите на слайд, вы можете здесь увидеть различные обереговые куклы, которые несли в себе обереговую силу. Некоторые куколки изготавливались не только для себя или для своих близких, но и "для выкупа". Купить такие куклы было нельзя, так как существовало поверье, что она силу потеряет, а вот выкупить - запросто. Главное - выбрать душой из массы куколок именно ту, которая ваша! Только тогда эта кукла будет оберегом для вас. Ну а на место, где лежала эта куколка, клали выкуп - деньги, товар, пищу.

– Ребята, а чем эти куклы схожи? (Ответы детей: «Они все без лица.»)

– У кукол нет лица. По народным поверьям, кукла без лица считалась неодушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, а значит, и безвредной для ребенка. Поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом.

Вот как показана в русской сказке «Терешечка» молитва родителей о потомстве, продолжении рода: «У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать да прибаюкивать. Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал расти сыночек Терёшечка - настоящая ягодка.»

– Конечно же, я рассказала далеко не все о куклах - оберегах. И предлагаю вам самим к следующему занятию найти дополнительную интересную информацию о них.

Но наша куколка грустит:

Не с кем хоровод водить.

Сделаем подружек ей.

Кукле будет веселей!

– Посмотрите на экран. Какую куклу мы сегодня будем делать?

(Ответы детей: «Вепскую»)

– Да, я вам хочу показать, как можно изготовить вепскую куклу.

– Обратите внимание на очередное новое слово «вепсы». Из словаря мы узнаем, что

«Вепсы – люди северной народности.»

– Давайте вместе повторим это слово. Для того, чтобы изготовить такую куклу, не нужно быть большим «кукольным мастером». Главное - иметь желание и немного времени. Эти старинные вепские куклы - обереги изготовлялись из подручных материалов, лоскутков ткани, из старой одежды без использования иголки очень быстро и с душой. Может поэтому они такие настоящие и красивые. Нет у этой куклы красивого лица, да и одежда простенькая, а сколько в ней характера, здоровья. Глядеть на неё одно удовольствие!

Куклу использовали как оберег, как символ женского здоровья и плодovitости, символ благополучия и достатка, а её большая грудь - символ сытого, здорового ребенка.

Исследование:

– Сейчас внимательно рассмотрите образцы кукол и скажите мне, какие материалы и инструменты нам понадобятся? Давайте посмотрим, что же вам будет нужно для изготовления этой куклы.

(Ответы детей: «Ткань, нитки, вата, ножницы.»)

Подготовка к практической части:

Итак, для изготовления этой куклы вам понадобится:

- один квадрат белой ткани размером 20x20 (для головы и рук)
- три квадрата красной ткани размером 15x15 (для сарафана)
- квадрат ткани для платка
- лоскут 4x7 см – для передника,
- нитки белого цвета – для связывания деталей
- шерстяные нитки двух цветов – для пояса
- вата для объема головы и грудей

Техника безопасности при работе с ножницами

Не держи ножницы
концами вверх.

Не оставляй ножницы
в открытом виде.

При работе следи
за пальцами левой руки.

Клади ножницы на стол так,
чтобы они не свешивались
за край стола.

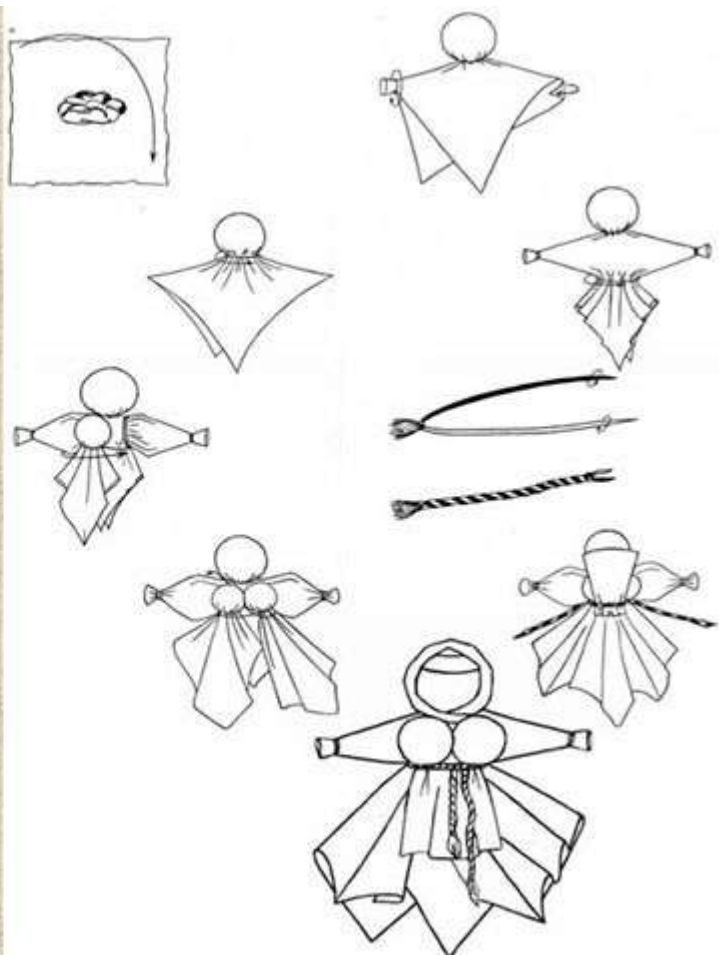
Передавай ножницы
в закрытом виде кольцами
в сторону товарища.

Не режь ножницами на ходу,
не подходи к товарищу
во время резания.

Прежде чем приступить к работе, давайте повторим технику безопасности. Посмотрите на экран и вспомните правила безопасной работы с ножницами.

Изготовление вепсской куклы

III. Практическая часть (30 мин)

– А сейчас можно приступить к практической работе.

(В качестве технологической карты по изготовлению вепсской куклы используются электронные слайды. Во время работы тихо звучит народная музыка.)

– Ребята, сейчас мы с вами изготовим верхнюю часть туловища куклы. Для этого возьмите вату и скатайте из неё шарик, это у нас будет голова. Положите шарик на середину белого квадрата и затяните его ниткой, тем самым формируя голову.

Точно также из ватных шариков меньшего размера делаем верхнюю часть сарафана.

(Идет практическая часть занятия.)

А теперь немного отдохнем. Приглашаю всех на физкультминутку. Встали, стулья задвинули. Смотрим на экран. Повторяем движения.

Проводится физминутка (2 мин).

(Дети выполняют движения под музыку.)

– А теперь потрем ладошки! Чувствуете сколько тепла в наших руках, сколько энергии? Теперь тепло наших рук и нашу положительную энергию мы передадим нашим куклам.

– Сейчас куклу нужно собрать. Посмотрите на то, что лежит перед вами. Верхнюю часть туловища мы уже изготовили.

Поднимите и покажите мне два маленьких шарика. Это части сарафана. К верхней части туловища прикладываем части сарафана и крестом перевязываем их. (Дети выполняют работу поэтапно.)

– Кукла почти готова, осталось ее нарядить.

Для этого из приготовленной ткани завязываем платок и фартук. Завязываем пояс (обматываем вокруг талии два раза), затем делаем узелок на поясе под левой грудью.

Вепсская кукла готова!

IV. Заключительная часть (5 мин)

Самоанализ:

– Ребята, давайте поставим наших красавиц в хоровод и посмотрим, что же у нас сегодня с вами получилось.

Вот все куколочки подружки.

Не похожи друг на дружку.

В сарафанах распрекрасных

Эти куклы наши!

Какая кукла на ваш взгляд самая красивая и аккуратная?

(Самоанализ)

Повторение нового материала:

Давайте сейчас повторим:

– Что вы узнали сегодня нового на занятии? *(Ответы детей)*

– Какую обереговую куклу вы изготовили? *(Вепсскую)*

– Испытывали ли вы трудности при ее изготовлении?

– Чему научились? *(Ответы детей)*

– Где вам это может пригодиться?

(Дети делятся впечатлениями.)

Рефлексия:

– Ребята, обратите внимание на эту куклу (кукла нарисована на картоне).

– Кого она вам напоминает?

Давайте все вместе украсим её наряд. Перед вами лежат цветочки: красный и синий. Если вам понравилось занятие, прикрепите на сарафан красный цветочек, если нет – то синий

Уборка рабочего места:

Вот закончился урок,

Все убрать нам нужно в срок,

Мусор быстро уберём

И все вещи соберём!

– Сейчас я прошу вас убрать свое рабочее место. *(Уборка рабочих мест.)*

Пришла пора всем куколкам

В дорогу собираться.
А с вами мне, красавицы
Пришла пора прощаться!

Мелькают дни, летят года,
Века сменяются веками.
Но люди не забудут никогда,
Что сами рукотворно создавали!

– Всем спасибо! Мне было сегодня очень приятно работать с такими умными,
умелыми, талантливыми ребятами. До свидания!

