

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Н И У « Б е л Г У »)**

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
**Кафедра теории, педагогики и методики начального образования
и изобразительного искусства**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В
ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Выпускная квалификационная работа

обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство и мировая художественная культура
очной формы обучения, группы 02021208
Егоровой Натальи Борисовны

Научный руководитель
член СХ РФ, доц. Лукомский А.М.

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы проведения занятий на уроках изобразительного искусства по созданию авторской куклы в историческом костюме.....	8
1.1. История возникновения и развития куклы.....	8
1.2. Общие характерные особенности исторического костюма, как средство эстетического воспитания личности.....	26
Глава 2. Разработка методики обучения созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.....	35
2.1. Опыт учебно-методической работы по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.....	35
2.2. Опытно-экспериментальная работа по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе	46
Глава 3. Поэтапная разработка и выполнение творческой части дипломной работа на тему: «методические основы создания авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.....	58
3.1. Поиск замысла создания художественного образа авторской куклы.....	58
3.2. Процесс работы над созданием авторской куклы в историческом костюме.....	67
Заключение.....	81
Библиографический список.....	83
Приложения.....	87

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день для каждого человека, который, живет в социокультурной среде, искусство представляет собой, как образец духовной жизни, которое может оказать воздействие на сущность мировоззрения людей в целом. При контакте ребенка с искусством, учитывая возрастные характеристики, максимальный результат дает отнюдь не базовый способ познания - теория, а непосредственно - эмоциональная, образное построение художественной работы. Впоследствии посредством искусства у детей вырабатывается, создается, основывается собственная жизненная точка зрения, которая берет на себя эти взгляды и убеждения, которые с помощью принципов, установлений, изложений постигнуть невозможно.

В наше время в школе перед учителем ставится цель развить абсолютно сформированную, индивидуальную, морально-взрослую, уникальную личность учащегося. Искусство созидает систему ощущений, впечатлений и размышлений. В случае если воспитательное влияние других типов социального осмысления имеет индивидуальный характер, в таком случае искусство влияет на разум и сердце человека, которое создает цельную личность. Необходимо отметить, что мораль сформировывает высоконравственные меры, если взять за основу политику, то она порождает общественно-политические убеждения, а само искусство воздействует на все области жизни человека без исключения. Любое течение в искусстве содержит собственные значительные ресурсы в целях передачи художественного образа: в музыке - это звук, в литературе - это слово, в танце - это пластика тела, в изобразительном искусстве - это линия, пятно и цвет. Каждый из этого направления по-особенному отображают находящуюся вокруг реальность, раскрывают данные о жизни людей того времени, фактах и это наиболее увеличивает кругозор учеников, связывая учебный процесс с эмоционально - нравственным воспитанием.

Следовательно, с целью развития органичной личности следует существенно повысить эстетическое развитие ребенка,

необходимо совершенствовать творческие данные, способность выразительно объяснять и демонстрировать окружающий мир. Творческий процесс напрямую соединен с восприятием и отражением реальности и главным обстоятельством его формирования считается художественно-образное убеждение общества, образное мышление детей, которое связано с фантазией и воображением.

Затруднения в области творческого воображения ребенка вопрос насущный, потому что это является психологическим процессом, который считается необходимым элементом каждой творческой работы детей. Фантазия и творческое воображение является важной областью жизни ребенка. Невозможно для детей изучить и освоить ту или иную программу без участия воображения. Изменения в области творчества выдвигают компоненты создания творчески-энергичной личности. Отсюда, для уроков изобразительного искусства в общеобразовательной школе поднимается проблема становления творческого резерва вырастающего поколения, который на данный момент нуждается в улучшении учебно-воспитательного процесса. В этом нам может помочь овладения работы над созданием и становлением авторской куклы. С целью осуществления формирования творческого воображения, нам необходимо на уроках изобразительного искусства сделать так, чтоб каждый ученик постоянно был поставлен в условия решения поставленных задач учителя перед учеником.

При работе с авторской куклой у ученика формируются такие компоненты, как внимательность, образное мышление, память, творческие способности, а помимо прочего еще, и умение исследовать художественный текст. Таким образом, также формируется пластическое понимание за счет того, что кукла считается объемным творением художника. Процесс создания куклы дает возможность сформировать способность передавать чувства и ощущения, воспитывает у ребенка умение к сопереживанию и сочувствию. В ходе работы над куклой улучшаются такие психологические процессы как визуальное понимание, сосредоточения интереса, память.

К главным функциям в свою очередь, возможно, отнести воспитательную. Роль куклы в созидательном формировании и воспитании школьников, сложно пересмотреть, таким образом, ровно как с помощью ее, возможно, стимулировать их творческую работу. Изучением способности употребления куклы равно как ресурсы активизации созидательной работы ребенка трудились Г.Т. Дудникова, И.Н. Котова, Г.А. Поровская, Н.Г. Юрина, А.С. Котова, Т.Я. Шпикалова. Тем не менее, единичные нюансы этой трудности еще в абсолютной мере никак не исследованы. Преподаватели в основном применяют куколку только лишь в игровом моменте на уроках ИЗО, в начальных классах и еще в саду. Таким образом, существует **противоречие** между необходимостью развития у учащихся воображения на уроках изобразительного искусства в ходе создания куклы, которое только может реализоваться в ходе усвоения, практической работе и отсутствием разработанной методики создания авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.

Проблема: состоит в разработке методических основ создания авторской куклы в историческом костюме.

Цель: решение данной проблемы.

Объект исследования: процесс обучения учащихся среднего школьного возраста созданию художественного образа куклы в историческом костюме.

Предмет исследования: методические особенности обучения созданию куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе

Гипотеза исследования: мы предположили, что при разработке методических основ для создания куклы в историческом костюме может иметь большую эффективность, если:

- кукла будет объектом созидательной деятельности ученика в процессе занятий изобразительным искусством.

- у детей будет формироваться чувства эстетической отзывчивости, через освоение исторического костюма
- будет разработана методика обучения средних школьников созданию художественного образа куклы в историческом костюме

Задачи исследования:

1. Рассмотреть историю возникновения и развития куклы.
2. Выявить основные этапы и технические приемы создания авторской куклы.
3. Разобрать понятие и основные характеристики исторического костюма и одежды в целом, изучить возможности его воплощения в авторской кукле
4. Разработать и экспериментально проверить на практике методику обучения школьников созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.

Методы исследования:

- теоретический анализ методической литературы и опыта работы учителей.
- опытно-экспериментальная работа.
- анализ
- синтез
- наблюдение

Практическая база исследования:

МОУ «Школа № 31 г. Белгорода», 5«Б» и 5«В» классы, А.Н. Атамониченко

Структура дипломной работы: введение, 3 главы, заключение, библиографический список, приложения.

В введении приводится научный аппарат исследования.

Первая глава посвящена истории возникновения и развития куклы и характерным особенностям исторического костюма, как средству эстетического воспитания личности.

Вторая глава посвящена опытно-экспериментальной работе по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства, с учащимися 5-х классов в МОУ «Школа № 31 г. Белгорода», также описывается опыт учебно-методической работы по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.

Третья глава посвящена поискам замысла создания художественного образа авторской куклы, а также созданию авторской куклы в историческом костюме.

В заключении нами были подведены итоги исследования. Библиографический список содержит 49 источников. Приложение состоит из 3-х частей. В первой части размещены детские работы контрольной группы. Во второй части размещены детские работы экспериментальной группы. В третьей части показан итоговый вид авторских кукол.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО СОЗДАНИЮ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ

1.1. История возникновения и развития куклы

Кукла - первая среди игрушек. Ее история известна с глубокой древности. Изначально кукла служила тотемом, обрядовым символом, и уже позднее превратилась в детскую игрушку. В наше время существует огромное множество разнообразных кукол. Но особой популярностью пользуются куклы ручной работы. «Очень часто любимой игрушкой становится та, которая сделана своими руками, потому что в нее вложена ваша фантазия и душа» [13, с.23]

Если брать за основу хрестоматийный толковый словарь знаменитого лингвиста Сергея Ивановича Ожегова то мы видим, что кукла - это детская игрушка в виде фигурки человека, играть в куклы (с такими фигурками). Термин кукла схоже греческому слову "киклос" ("круг") и обозначает что-то скрученное, к примеру, дерево либо связку соломы. Кукла служила наиболее красочным отблеском событий, которая включала в себя историю и культуру прошлых времен. Отношение «человек - кукла» всегда было и остается особым: кукла играет значимую роль в духовной жизни, познавательной, коммуникативной деятельности, в процессе творческой реализации человека. Кукла-это предмет свойственный общечеловеческой культуре, который выявляет главный компонент развития и обогащения человека в целом. На сегодняшний день имеется два основополагающих рассуждения о кукле: первое это театральная кукла, являющаяся

компонентом сценического представления, а второе кукла, служащая для детей игрушкой. Кроме того, куклу также можно считать, как коллекционный вид деятельности. Однако представление о кукле довольно затруднительно, но само по себе оно разнообразно и многолико. Отсюда, по этой причине в настоящее время максимально неотъемлемой и универсальной классификационной концепцией кукол считается концепция, созданная известным русским литературоведом, культурологом, семиотиком, философом Юрием Михайловичем Лотманом.

Он считал, что существует кукла-игрушка. Эта кукла предназначалась с целью забавы, которое имело главное отличие в том, что она, являлась объектом игр и могла, передвигаться. Это такие куклы, как сценическая, ритуальная, прагматическая, игрушка, анимационная. Также он отмечал такой вид куклы, как кукла - образ(форма). Такая кукла украшала, служила с целью декорации, как правило, эти куклы были статичными, стационарными, ими не играли и не употребляли в том или ином событии. Это было чучело, кукла из воска, подарочные куклы, которые хранились в музее, салонная и куклу, которую коллекционировал человек. Довольно схожими друг с другом считаются коллекционные и музейные куклы.

Кукла нужна была для забавы, сценической постановки, ритуалов и выставок. Она перешагивает в «бездейственное» положение, находясь в витрине музея.

К коллекционным куклам принадлежат неповторимые, образные, произведенные в единичном виде авторские куклы трудоемкой работы, первоначально запланированные с целью расширения коллекций. Данное проявление, образовавшееся довольно не так давно, пронизывает в

большой степени Европу, а именно Японию, также США, а с определенных времен в Российской Федерации. Область куклы - это собственно цех, где появляются, формируются необычные образы, которые имеют глубокий смысл большого кукольного изобилия. Работа над образом специалистами, объединяется в единую цель - концепция сходства человека. Обязаны ли эти куклы являться примером сходства с человеком, либо в ее формировании требует находить то, что люди отнюдь не умеют? Далеко не всякая авторская кукла считается творением художника. Именно кукла является эстетическим парадоксом, она, подтверждая человека и опираясь на него самого, объединена физиологическими, психическими и мировоззренческими отношениями. За целую собственную историю, кукла недостаточно бытовала с целью игрушкой для детей. Их систематизировали, подобно идолам, существовали дополнением в экстерьере, находили отображение в манекенах и резерв их огромен, и современным дизайнерам- кукольникам еще следует выявить ранее не известные границы и способности данной проблемы.

Кукла в широком значении представляет собой не только игрушку для детей, но, однако ей может быть всевозможная фигура, демонстрирующая мужчину или женщину, либо живое создание. Везде, в любом месте, где размещается и проживает человек, это холодные окутанные снегом полярные горизонты или вплоть до тропических сухих песков, однако кукла является неизменным попутчиком человека. Кукла элементарна, но, однако в этой незамысловатости кроется наивысшая тайна. О ней могут появиться самостоятельно без участия и работы человека. Кукла приобретает существование при содействии воображения, фантазии разработчика. Представляя себя, звеном культуры целого населения земли, кукла хранит в своем виде индивидуальность и отличительные признаки того или иного народа.

На сегодняшний день, к огорчению, потеряны древнейшие истоки происхождения кукол. Первоначально кукла предназначалась в роли тотема, служила ритуальным знаком, преобразовавшись позже в игрушку для детей.

Дети являлись наиболее воодушевленными создателями кукол. Кукла - это заметный проводник среди детей раннего возраста и старших. С помощью кукол, ребенок вступает в жизненный процесс, являясь равноправными представителями общества, а взрослым это помогает и дает шанс возвратиться в атмосферу детства.

Понимание того, что первоначально человек был сотворен, по образу куклы из таких материалов, как бревно, природных материалов, воска - это считалось важной составляющей всемирного мифического наследства. Первоначальные антропоморфные статуэтки возникли во взаимосвязи с народом, в то время как они символизировали творцов. У людей в первобытный период развитие куклы производилось из простых подручных материалов.

Этими материалами являлись: кускиостанковживотного, дерево, глина, кукурузный початок, который служил д ля девочек своего родарбенком, которого они воспитывали и нянчили. Первонач ально у первобытных охотников того периода появлялись одни из первых скульптур ныхотображений животного и человека. Благодаря этому у людей появляются гли няные статуэтки, которые помогали разыгрывать картину охоты. Собственно, эти статуэтки являлись самыми первыми куклами на земле. На ранних этапах разви тия истории, фактически не мыслим о разделять куклу от идола. Кукла является воп лощением чего- то высшего, которая находила свое значение и применялась в культовых ритуалах.

Издревле люди полагали, что «правильно» сделанная кукла может защитить от разных потусторонних и злых сил, взять на себя всякую беду или болезнь и даже сделать человека счастливым. При изготовлении таких кукол категорически запр ещено было использовать острые и режущие предметы, а различные ткани и нитки и росторвали вручную и в дальнейшем при необходимости связывали. Лица у таких к укол обычно отсутствовали, так как полагалось, что, нарисовав кукле лицо, у нее по являлась душа. Таким образом, она становилась более незащищенной для различ ногосглаза.

Впоследствии при знакомлении с обычаями первобытных людей, их способу жизни, мифологии, исследователи пришли к выводу, что кукла являлась предметом, которое тесно было связано с иным, потусторонним миром. Кукла у каждого народа – африканцев, славян, азиатов, индейцев, австралийцев, относилась к миру умерших или боотносилась к миру духов. По причине этого кукла выполняла взаимосвязь с ушедшими предками. Облик куклы в полном объеме воссоздает взаимосвязь с потусторонним миром. Эти куклы были непривлекательны, страшные, четырехпалые, обшались непонятными, громкими голосами. Собственно, данные черты являлись показателями другого, неземного мира. Позже куклы стали ились на безумные, светлые и грубоватые.

Существует легенда о том, будто Боги, взяв за основу всевозможные материи, создавали кукол, а куклы в свою очередь преобразовывались в человека. Такая легенда находила отражение в мифологии множества народов. Научные работники считают, что сама кукла возникла и получила совместность с человеком, когда ее можно было подразумевать и воспринимать, как всевозможные статуэтки людей, в том числе те, которые сделаны абсолютно далеко не для забавы. Она считалась образом, и была похожа на людей, равно как человек является образом и подобием Божьим. Суть и предназначение древних кукол воспроизводится в японском наименовании – «нинте», то, что обозначает «образ человека».

На сегодняшний день в самых различных музеях находится большое количество кукол, выполненных из всевозможных природных материалов, которые найдены свои истоки в каменном веке. Это были женские фигурки, которые были разработаны и сотворены в Евразии приблизительно в 40-12 тысяч лет до н.э. В этих куклах можно отметить такую черту, как большой живот и крупный бюст. Эта кукла олицетворяла сущность плодородия и являлась признаком материнства. Определенные народы мира, вплоть до нашего времени не утратили значимость этих кукол. Например, у такого народа, как у индейцев куклы были расписаны и изготавливались из подручных материалов (глина, дерево, природные, р

астительные вещества). Таковых кукол можно было использовать для игр, а также она была связана с культом.

В наше время, наиболее древнейшей куклой является статуэтка, сделанная из животного материала-

слоновой кости, обнаруженная в Чехии в погребении «Броно-

2»; согласно анализу эксперта ее возраст составляет более 30-35 тысяч лет. Ее конечности были подвижно прикреплены к туловищу. Некоторые исследователи предлагают считать эту находку началом истории куклы. В таком случае можно безисключения утверждать, что эта фигурка являлась куклой, но считалась ли она игрушкой до сегодняшнего дня остается неразгаданным.

В Африке у многих племен девочки при торжественном публичном праздновании совершеннолетия получали в подарок куклу, которую они хранят до рождения первого ребенка. Затем такая молодая мать снова получает от своей матери куклу и хранит ее до второго ребенка и т. д. Эти куклы считаются священными, и обладательницы ни в каком случае с ними не расстаются.

У наших малых народностей наблюдается аналогичное явление. Вот что говорит Б. Г. Богораз о чукчах: "Девочки играют в куклы. Чукотские куклы изображают людей, мужчин и женщин, но всего чаще детей, особенно грудных. Величина их почти так же изменчива, как и у культурных детей. Сшиты они довольно реалистично и наполнены опилками, которые при неаккуратном обращении высыпаются. Куклы считаются не только игрушками но, отчасти, и покровителями женского плодородия. Выходя замуж, женщина уносит с собой свои куклы и прячет их под изголовьем,

чтобы их воздействием получить скорее детей. Отдать кому-нибудь куклу нельзя, так как вместе с тем будет отдан залог плодородия семьи. Зато, когда у матери родятся дочери, она дает им играть своими куклами, причем старается разделить их между всеми дочерьми. Если же кукла одна, то она отдается старшей дочери, а для остальных - делаются новые. Есть, таким образом, куклы, которые переходят от матери к дочери в течение нескольких поколений, каждый раз в исправном, возобновленном виде". У негритянских племен верхнего Нила часто старые женщины, занимающиеся колдовством, посредничеством между духами и человеком, делают фетишеобразные куклы, которые по безобразию, грубости работы мало отличаются от детских кукол, но наделены волшебной силой

Самая известная африканская кукла - акуаба. Деревянная фигурка,

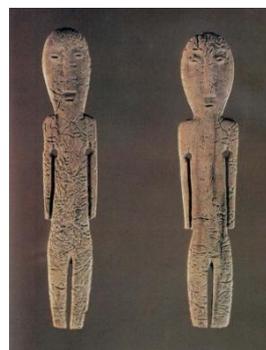
изображающая женщину с дискообразной головой, выглядит странно, но при этом воплощает собой идеал красоты и совершенства, как его понимают представители племени ашанти из Ганы, где и зародилась традиция изготовления этих ритуальных статуэток. Такую куклу дарили отцы своим дочерям для игр в дочки-матери, веря, что она обладает магической силой и поможет девочке превратиться в завидную невесту. По легенде, подобную куклу, только в образе ребенка, впервые сделала беременная женщина по совету местного жреца, чтобы успешно выносить плод. Несмотря на насмешки, она не снимала куклу со спины до родов и стала матерью красивой и здоровой девочки. Традиция сохраняется по сей день: бесплодные

и беременные женщины племени ашанти заказывают кукол акуаба у колдунов и привязывают к спинам для успешного рождения потомства.

В бронзовом веке в Египте и странах Древнего Востока также археологами были найдены куклы. В этот период кукла непосредственно становится игрушкой, несмотря на то, что она весьма относительна, в основном она плоская, не имеющая ног и круглая в нижних частях тела. Куклы Древнего Египта были всевозможные, они делились и распределялись по группам:

- куклы с целью демонстраций и торжеств.
- куклы духовно-ритуального назначения (предметы культа, поклонения)
- куклы, предназначенные для игры (кукла-игрушка)

К последней группе куклы-игрушки принадлежат фигурки, которые увеличивались к низу, имели маленькие ушки, волосы изготавливались из ниток, на которых надевались бусинки. Отсюда можно сказать, что эти куклы имели женский образ, однако случались и исключения. Основным материалом из чего изготавливали куклы в Египте-

это была керамика. Через определенное время образ этих кукол видоизменяется от простой относительности, символичности, а, наоборот, ко огромному или минимальному натурализму. Человек соединен с куклой куда более прочно, чем мы сегодня можем представить. Кукла, повторяя человека и отталкиваясь от него, связана с ним физическими, психологическими и мировоззренческими связями. Самым древним египетским куклам около 4 тыс. лет. Паяца археологи находят в могилах маленьких египтян. Кукла иногда представляет собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Головы украшались париками из

деревянных и нитяных бус. Но служили эти куклы не детям, а взрослым и были связаны с различными формами религии. Древнейшие египетские куклы несли функцию погребальных даров и были призваны скрасить одиночество умершего. Считалось, что человеческие изображения могут оживать и влиять на судьбы людей. Поэтому куклы часто делались резцом, так как боялись, чтобы она не убежала из гробницы.

Во время празднеств женщины ходили из деревни в деревню в сопровождении музыканта и носили с собой статуэтки на веревочках - прообраз современных марионеток. Также устраивались спектакли на движущихся колесницах, посвященные жизни богов. Люди не имели права взять на себя роли богов, которые исполнялись только с помощью кукол.

В Древней Индии около XXV века до н.э. существовали кукольные постановки известных эпосов. Фигурки персонажей делались из глины, их части были практически неподвижными. Именно из Индии кукольный театр распространился в Европу. Примерно 2000 лет назад появилась и кукольная традиция в Китае, дошедшая до наших дней как "театр теней". Это название не совсем корректно, так как зрителю видны не тени, а силуэты кукол. Сами фигурки делались из кожи, бумаги или картона и управлялись с помощью бамбуковых, деревянных или металлических палочек.

Во времена античности в Греции город Сордис являлся местом, где производились куклы. В Древней Греции над созданием игрушек трудились и изготавливали

эти люди, как мастера их называли ремесленниками-кукольниками - коропасты. Игрушки они делали из подручных материалов: всевозможные ткани, подручные средства извозка, также необходимым и важным материалом служила глина. Встречались также игрушки из других материалов - например, в

Берлинском музее натуральной истории и в самом крупном европейском Музее кукол, в итальянском городе Варезе, представлены костяные куклы (VIII - IV до н.э.), найденные в Трое и Арголиде. Куклой пользовались в основном девочки до тех пор, пока не наступал брачный возраст, и девочки не выходили замуж. В момент брачной процедуры девушка была обязана предоставить свою собственную куклу, как подарок богине любви - Афродите, богине брака Герелибо богине красоты и любви Афродите. Если же девушка умирала незамужней, игрушку хоронили вместе с ней. Пожалуй, самая удивительная из древних игрушек - кукла девочки по имени Креперейя Трифена (II век н. э.) Она была найдена в древнеримской гробнице в 1889 году и долго оставалась без внимания ученых. Кукла удивительна своими пропорциями, гнущимися конечностями на шарнирах и натуралистичностью - по всем этим параметрам она могла бы тягаться с современной Барби. Женская фигурка вырезана из слоновой кости так

искусно, что мы видим перед собой портрет красавицы, одетой и причесанной по древнеримской моде. При ней найден небольшой сундук с нарядами, драгоценности, гребни и зеркальце.

Если рассматривать, какие были куклы в Древнем Риме, то можно сказать, что они были похожи на греческую куклу, но только со временем, они получили собственную отличительную черту. Ремесленники выпускали, как недорогие, так и дорогие, стоящие сделанные из глины игрушки, так и дорогие кукол. Выполнялись дорогие стоящие куклы из костей животных, бревна, меди, воска, янтаря и серебра.

В античной Греции и Риме, кукольные коллекции были практически в каждом доме. Также из дерева либо драгоценных металлов делались огромные фигуры - так называемые “автоматы”, которые приводились в движение в самые торжественные моменты религиозных шествий.

У коренных племен Америки было принято мастерить кукол из сухих листьев либо шелухи от кукурузных початков. Игрушка делалась без лица, так как существовала легенда о самой первой кукле из кукурузной шелухи, которую смастерил Дух кукурузы для развлечения детей и сделал слишком красивой. Игрушка стала больше времени уделять себе, чем детям, и была наказана: лишилась лица за тщеславие и нарциссизм.

У индейцев народа хопи, живших на территории современных юго-западных штатов, были ритуальные куклы - качина. Они также никогда не

изображались с открытым лицом, а только в масках. Фигурки вырезали мужчины племени из тополя, ярко раскрашивали, декорировали перьями, бусами, мехом, кожей, а затем дарили девочкам и девушкам во время специальной церемонии. Куклы должны были напоминать о духах качина - бессмертных существах, которые, согласно поверьям, приносят дождь и влияют на все события жизни индейцев хопи. Известно около 400 различных кукол качина, и каждая из них выполняет роль оберега.

Во многих странах Латинской Америки с давних пор существует обряд кинсеаньера, символизирующий переход девочки в возраст совершеннолетия. Он праздновался и празднуется в некоторых семьях в наше время в 15-й день рождения девушки. Часть церемонии составляет прощание с последней куклой (ultimatiñеса): ее дарит отец девушки, а затем от нее следует отказаться, показав свою взрослость. Сейчас куклу наряжают так же, как именинницу, а затем кидают более молодым участницам торжества, как букет невесты на свадьбах. Считается, что начало этой традиции положил народ майя.

Куклы в Японии официально признаны «живым национальным сокровищем». Многие из них выступали (и выступают) в роли талисманов. Например, кукол госё-нингё в виде толстощеких детей принято дарить перед долгим путешествием. Кукла-неваляшка Дарума служит для загадывания желаний на Новый год и подлежит сжиганию, если желание не сбылось. Еще одна древняя традиционная японская кукла - кокэси - также не имеет рук и ног, представляет собой маленькую девочку.

Большая часть японских кукол предназначена не для игр, а для любования. Например, механические куклы каракури-нингё, придуманные в XIII веке, умеют пить чай, двигаются по ступенькам, показывают фокусы и удивляют публику еще десятью разными способами. А секрет игрушек, которые двигаются сами собой, заключается исключительно в смещении центра тяжести.

Кроме того, всем японским девочкам полагается иметь коллекцию кукол хина-нингё: это набор фигурок, изображающих императорский двор, является частью приданого японской девушки. В праздник девочек

Хинамацури куклы выставляются на многоступенчатой подставке, начиная с императора, которого помещают на самый верх, и заканчивая слугами. Свой набор кукол гогацу-нингё, представляющий собой коллекцию самураев в доспехах, полагается иметь японскому мальчику и выставлять на праздник Кодомо-но хи.

В Германии и в других городах Европы кукла выгледела, как неделимая тонкая вырезная пластина, которая производилась из сплава металла, глины, веток. В это время в разных районах берут свое начало основные принципы создания кукольных цехов. В 1550 году меняется способ изготовления кукол, теперь это папье-маше: размяченную бумагу укладывают в определенную емкость и придавливали. Приблизительно в 15-16 века куклу было принято облачать в одежду. В случае если ранее композиция куклы, ее формы выражались относительно, а наряд только лишь предполагался, в таком случае сейчас ее создают самостоятельно, отдельно, согласно сходству с человеком.

Кукол эпохи Средневековья сохранилось мало. Хрупкие, преимущественно деревянные или тряпичные, они не смогли пережить бурные исторические события. Но существование таких кукол подтверждается архивными документами XI-XIII вв., зафиксировавшими «куклу из ткани и древесины».

По-прежнему пользовались спросом глиняные куклы. Встречались и куклы, изготовленные из необычных материалов - например, из ржаного или пряничного теста, - в основном сделанные в Тюрингии, но очень популярные в Англии.

Есть сведения, что в XI-XII вв. арабы, жившие в Испании, лепили кукол из массы, составленной из земли, размоченного картона и гипса, своего рода предка папье-маше. Куклы, выполненные из этого материала, отличались большей хрупкостью, но и большей выразительностью, чем деревянные, поскольку масса в сыром виде пластична и легко формуема.

В XIII - начале XIV в. производство кукол сосредоточилось в руках мастеров узкой кукольной специализации, именовавшихся в продолжение греческой традиции коропластами. Этот период традиционно связывают с появлением такого самостоятельного культурного явления, как городская (в будущем промышленная) кукла-игрушка [3, стр. 61-62].

В различных регионах Европы (Лимож во Франции, Нюрнберг, Зонненберг в Германии) начинают закладываться основы сугубо кукольного цехового дела.

В 1550 г. кукол делали из своего рода папье-маше: размоченную картонную массу закладывали в формы и прессовали.

Примерно на рубеже XV-XVI вв. кукол стали одевать. Если раньше формы передавались условно, а одежда лишь подразумевалась (выполнялась из того же материала, что и кукла, или рисовалась), то теперь её делали отдельно по подобию человеческой.

В эпоху Возрождения целелоидошло наше время большое количество видов кукол. У деревянных раскрашенных кукол эпохи Возрождения голова и бюст составляли единый блок, руки крепились на шарнирах или были съёмными, чтобы облегчить одевание куклы; часто такими же делались и ноги. Иногда нижние конечности вообще отсутствовали; в этом случае туловище опиралось на постамент.

Нередко голова, грудная клетка, нижние части рук и ног деревянной куклы покрывались белым обожжённым гипсом, а затем окрашивались в телесный цвет. Сначала всем гипсовым куклам глаза рисовали, а с XVIII в. стали использовать чёрную эмаль, придававшую им большее сходство с настоящими.

В период с 15 века по 17 в. в Америке появляется такая кукла, которую начинали звать европейской-

эти предпосылки были доставлены переселенцами, к примеру, британцами-колонистами, которые на территории Америки завезли куклы, сделанные из дерева. В это время во Франции начинается специальный, индивидуальный цех, предназначенный для производства кукол. В этом цеху производили дорогие стоящие, изящные, кукол, сделанные из дерева, которые были одеты в богато украшенную одежду.

Подобные куклы прекращали являться игрушкой, и теперь они играли роль в виде вестников моды. Однако, хоть эти куклы несли роль вестников моды, для взрослых в качестве игрушки они так же предназначались потехой и забавой. Практически

ивсебезисключения царские семьи в Европе обладали подобными популярными куклами.

В это время появляются другие виды кукол, которые начинают изготавливать из воска. Как правило, эти куклы наполняли опилками или использовали шерсть, туловище у этих кукол было из ткани. Отличительная особенность у них в том, что в оском были покрыты определенными частями куклы, такие как плечи, отдельные части руки ног, головы, которые фиксировались с помощью железных петель. Осуществлялись это с помощью пчелиного воска, который или не имел цвета или наоборот разноцветный, включая всевозможные примеси с целью увеличить долговечность и надежность. Основой для изготовления восковых кукол послужил город Италии

я, а далее это было Германия. Далее появляются куклы, которые начали изготавливать из бумаги, смеси цемента, песка, муки - это было папье-маше.

Производство фарфоровых кукол на заре XVIII столетия сперва сосредоточилось в Саксонии, Кобурге и Тюрингии. Отсюда они распространялись по всем германским землям, а также вывозились в Англию и во Францию. В 70-х гг. XIX века Германия стала основным экспортёром этих кукол.

Изначально кукло существовали, производили, и она имела волосы, которую воплощали и отливали в определенную емкость, глаза у этой куклы были из стекла, они были неподвижные. Через некоторое время голову стали красить и подчеркивать

атв телесный тон, далее появляются парики, которые либо из шерсти или брали человеческий волос, через время у куклы стали раскрываться глаза и закрываться.

Из числа всемирных изготовителей кукол первенство относилось к французским и немецким специалистам. Если говорить о французском изготовлении кукол, можно сказать, что эти куклы выделялись изысканностью, великолепием, богатством, тонкостью, а немецкое создание кукол, напротив, различалось надежностью и прагматичностью.

Также нужно отметить, что в старину кукла существовала в виде бревенчатого полотенца или она представляла собой рубленый початок, который служил для детей игрушкой. Через годы целью забавы, ребята начали адаптировать прочие материалы, например, в католических государствах это было живописное представление святых. На сегодняшний день детские магазины попросту переполнены детскими игрушками, перчаточными и пальчиковыми, марионетками и авторскими.

Однако, на сегодняшний день абсолютно бесспорно, что кукла уже давно прекратила являться только лишь объектом детского развлечения. Впервые, где упоминалось о кукле с другой стороны связанно с великим именем древнеегипетской царицы Клеопатры. В действительности, у неё существовала единая кукольная подборка, которая предназначалась для владелицы нечто-

вроде журналомод, собственно по наброскам кукольных нарядов, Клеопатра просила облачения для чрезвычайно важных праздничных церемоний.

Посланницамоды, предназначались куклы, начиная с 17 столетия во Франции. Сейчас можно задать вопрос, ровно как парижские женщины того времени могли передать новейшие достижения в данной сфере тем, кто жил далеко от столицы? Безусловно, верно, если прислать в подарок красиво одетую куклу, согласно последнему правилмоды.

Представление о кукле довольно затруднительно и разносторонне, а она сама весьма многообразна. Функция кукол вызвало безмерное число типов конфигураций. Однако имеются куклы, которые функциональны по своему значению и это являются куклы в историческом костюме. Если сравнивать костюм прошлых эпохи с современным, то можно выделить отличие в том, что исторический костюм сопоставляется с религиозными понятиями и охватывает определенные рамки установленной эпохи. Костюм является проявлением культуры, который непосредственно взаимосвязан с ее внутренними, общественными, эстетическими свойствами. Отсюда, посредством знакомления с костюмом минувшей эпохи абсолютно реально реализовать стиль человека того периода сопоставив его с человеком сегодняшнего времени, обнаружить специфику другой концепции мышления, другой картины общества.

Кукла сама по себе является удивительным рукотворным сотворением. Удивляет кукла именно все без исключений, включая всебя, во-первых, поразительную многофункциональность, а во-вторых, эстетическое разнообразие. Кукла – это не просто объект для детской игры, однако это огромное, реальное и необыкновенное свое городское искусство, которое покоряется единым правилам творчества и имеет собственные законы и понятия. Кукла представляет собой много составную единицу художественной культуры.

1.2. Общие характерные особенности исторического костюма, как средство эстетического воспитания личности.

Издавна на сегодняшний день одежду, наряд, костюм можно считать составяющим звеном физической, вещественной, идеальной, нравственной культуры определенной группы людей, народа, сообщества. Необходимо отметить, что одежда в определенном значении несет все материальное значение, образованное и сотворенное через результат человеческой работы, которая удовлетворяла конкретные нужды и желания людей. Также одежду можно считать большой областью изобразительного мастерства, которая охватывала всевозможные сферы творческой стороны. Одежда была обращена на формирование, разработку, составление эстетических вещей, которые имели практически и образные функции.

Вместе с архитектурными сооружениями, предметами труда и быта одежда отражает развитие производительных сил исторического периода, климатические условия страны, национальные особенности жизни народа и его представления о красоте. Но «... Если архитекторы строят жилища, а художники прочих отраслей прикладного искусства участвуют в создании обстановки, окружающей человека в быту, то объектом художника-модельера является сам человек» [49, с.53]. Благодаря этой непосредственной связи костюма с человеком «... ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм» [49, с.54].

Такие определения, как костюм и одежда по своему характеру аналогичны и схожи, однако обладают основными различиями. Сама одежда содержит все разнообразные и всевозможные варианты изделий: головные уборы, шапка, штаны, кофта, платье, брюки и т.д. Вещи, объединенные определенным сходством направления и употребления народом, добавленные аксессуарами, стрижкой, макияжем, создают костюм. Непосредственно костюм считается носителем общественной и индивидуальной свойствами определенных людей, через костюм передавался, каждый костюм нес себе определенный характер. Всецело объединяясь с внешним вид

ом, костюм образывает его в соотношении с социальным, художественным и моральным (нравственным) совершенством.

Открытия в области археологии свидетельствуют то, что одежда возникла в наиболее ранних периодах становления человеческого окружения. История возникновения одежды объединена с происхождением и формированием человеческой культуры и выступает в роли объекта археологических исследований и естественно научных исследований. Она на основе имеющихся на всех возможных территориях частей костюма, драгоценностей, произведения труда, оружия, объектов повседневного быта, а кроме того произведения изобразительного искусства, найденных в пещерах, реконструируют единую картину того, что окружало человека и виды одежды различных людских групп.

В соответствии с событиями возникновения, формирования, расширения, уточнения, в определенное время люди начинают изготавливать одежду, используя определенные материалы. В быту каждого человека появляются новые подручные материалы, которые они начинают использовать для создания одежды – это шерсть и лен. На сегодняшний день археологически раскопав в пещерах свидетельствуют о том, что в целях создания одежды начинают использовать нити. Это доказывает тот факт, что в пещерах того времени можно было найти веретенные пряслица. В это время человек начинает употреблять такие пигменты, которые составляли главные, основополагающие цвета – это красный, лазурный т.е. голубой и третий цвет – желтый.

Недостающие сведения о существовании и первобытных людей, как они мыслили, какие у них были обряды, в что они веровали, никак не позволяют конкретно определить, почему первобытные люди покрывали свое тело одеждой из кожи животных. Существует предположение, что это могло быть резко похолодание, что и привело людей к этому, либо человеку того времени необходимо было скрываться от животных в время охоты? Ученые, которые занимались вопросом одежды того времени говорят, что собственная одежда изначально несла все магический характер, который помогал сражаться с нечистыми духами.

Если брать за основу религиозное происхождение, можно обратиться к Библии и в Ветхий завет, к книге Бытия и отметить то, что Адам и Ева, когда съели запрещенный плод с дерева добра и зла, и в этот момент они узнали и обратили внимание на то, что они совсем наги. Только после этого они начинают себе шить одежду из смоковых листьев и мастерить для себя набедренные повязки.

Некоторые люди утверждали, независимо от того, что одежда не славилась функцией защиты от холода в морозы, также и сохранности от солнечных лучей, можно отметить то, что наряду с ее функцией удовлетворения потребности и интереса к облачению. У определенных людей данная цель выполняла также и значение, как изображение или татуировка на теле человека. Татуировку можно назвать, как прослойку краски, которую наносили под кожу, которые изображались во всевозможных орнаментах, рисунках. Внешний вид во все времена, интересовал человека и считался одним из методов изображения и понимания, устанавливавшим роль человека в находящемся вокруг обществе, предметом творения и создания, суждения и понятия о красивом. Узоры и орнаменты на теле татуировки на теле человека раскрывали и реализовывали все оборонительные и охранительные принципы, которые можно также сравнить с одеждой, которую одевал человек. О данном факте говорит нам то, что раскрашивание и расписывание тела преобладает у тех народов, которые на сегодняшний день могут ограничивать себя от одежды, которая привычна каждому человеку нашего времени. Так же татуировка не славилась себе оповестительную и коммуникативную задачу, она раскрывала особенность конкретного семейства и касты, к которому принадлежал человек, также немаловажным было то, что татуировка показывала социальное состояние, которое было направлено на индивидуальные особенности и награды собственного человека. Важно отметить, что татуировка являлась обязательным дополнением, кроме того, которая означала племенную особенность и общественное положение данного человека, а кроме того имела возможность являться своего рода историческим событием или личными наградами, приобретением на протяжении всего существования.

Постепенное формирование основополагающих видов одежды осуществлялось и постигалось в прямом отношении с естественными (взаимосвязь с природой) и общественно-экономическими критериями определенного периода, художественными и духовными правилами и единым художественным языком данного отрезка времени. Образ, который раскрывался в искусстве, можно считать, как исторически сложившийся, сравнительно стабильное единство художественной системы методов и способов эстетического воплощения, объясненная сходством идеологического смысла в искусстве. Главные признаки образа находят свое значение в водчестве, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре. Костюм раскрывает себе единую, абсолютную и никак не похожую стилистическую установку, которая проявляется в главных типах пропорций, в методе ношения одежды, в использовании всевозможных тканей и цветовой подборке. Трансформирование, общего художественного образа определенного периода времени как каждый раз соединяется с крупными идеологическими и социальными изменениями. Совершаются эти изменения на протяжении и продолжительного исторического времени. Однако каждый определенный стиль имеет свои рамки, вне которых можно отметить наиболее смелое и современное проявление моды, касающаяся все целиком, во всех сферах человеческого труда. Прежде всего, мода является современным превосходством установленных форм, объединенное непрерывной нуждой каждого человека в многообразии и чего-то нового находящегося вокруг него. Особая и динамично выражается мода в одежде, т.е. в костюме. Всецело объединяясь с внешним видом, костюм подвергается сособой скоростью больших, плоских, прямолинейных форм.

Необходимо отметить, что именно костюм является основным компонентом, который присутствует и занимает место в культуре. Костюм непосредственно близок к взаимодействию почти со всеми составляющими культуры. Важно обратить внимание на то, что собственно костюм, в отличие от других предметов имеет множество разнообразий и отличается ее функциями. Однако костюм можно сравнить с «экраном», который показывает и транслирует все стороны физического, божественного, общественного, душевного, социального становления и созревания общест

ва, который напрямую соединен с человеческим образом, настроен, расположен и мидействием. С помощью костюма формируется, расширяется, описывается определенный этап общества в целом, его становление. Практически любой переворот на любом этапе общества спровоцировали пробуждал существенные изменения в одежде. Н.М. Тарабукин- историограф, искусствовед подчеркивает и акцентирует внимание на том, что: «одежда-это тоже, что и техническая сторона в архитектуре, костюм-это архитектура, понятая как произведение искусства». [32, с.73]

Термин «костюм», который (от итальянского обозначает традиция, манера), показывает обычаи, которых придерживалось общество или определенная группа людей. В дальнейшем обычай превращается в ряд общепринятых привычек, и идеалов людей становится модой. Костюм сам по себе- это знак, видимый компоненте ежедневной, повседневной жизни и существования общих слоев общества. Характерные черты знаковой системы в сфере костюма один из первых детально рассмотрел Г.С.Кнабе российский философ, культуролог. Он говорил, что сама по себе знаковая система несет себе историю, она во все времена важна и появляется в конкретном окружении и сообществе [9, с.36]. На границе с конкретным социокультурным типом общества знаковая система выделял Г.С. Кнабе каждый раз экспансивна и никак не подчиняется логичности.

В соответствии с установлением В.В. Давыдовой, она утверждала, что костюм - понятие широкое и включает в себя все, что искусственно изменяет облик человека, держась на его теле. Сюда входит одежда, обувь, прическа, украшения, аксессуары и даже макияж [5, с.67]. Совершенно все, что получилось достигнуть человеку во всевозможных областях деятельности, обнаружил собственное отображение в одежде. Достижения технической идеи отразились в покое и развитии ткани; результаты работы аграрного хозяйства привело к овладению всех без исключения волокнистых, растущих на нашей планете растений; становление химии помогло в понимании пигментов и ранее неизвестных материалов. Костюм также объединяет все в себе, что связано

свышивкой, кружевоплетением, украшением. Костюм отображает понимание о цивилизационных и экономических связях людей, художественных идеалов и традиций. Благодаря этому можно сказать про костюм, что он имеет свой «язык», так как он владеет многочисленными особенностями языка, говоря о людях, отвечая на вопрос, кто их одевает, наиболее всевозможные сведения, раскрывающие понимание не только о качествах характера и поведении, однако и о социокультурной сфере, к которой относится человек. Также необходимо указать, что костюм говорил и подтверждал о долге и ответственности человека в общественном месте, их характеризовали его поступки, образ действий, нрав. Если мы обратим внимание на портреты, которые были сочинены, нарисованы безымянными, для нас художником, который на своих полотнах изображал людей, совсем незнакомых для нас, о которых ничего не установлено до сегодняшнего дня. Однако у нас есть возможность что-то выяснить о них, разобравшись, узнав, что рассказывает нам костюм: какого слова была бы человек, в какой семье родился, какой статус в обществе занимал человек, кому подражал человек, где учился. Необходимо обратиться к словам Раисы Мордуховны Кирсановой, которая являлась искусствоведом, ярчайшим специалистом в области истории костюма. Она утверждала, что костюм может служить ключом ко многим загадкам ушедших эпох. [38, с. 43] Основное место и главная роль костюма в обществе – фактически это утилитарная польза. Однако в то же время костюм делается и орудием общественного формирования первобытного общества, потому что изначально у продуктивности и пользы несут ценностные ориентиры и замыслы. В действительности одежда обнаруживается и становится отнюдь не сама себе, а наоборот дополняется знаком или признаком чего-то другого. Костюм, её вещественное существование расширяется божественным, т.е. духовным. Она является наиболее изящным, легким, аккуратным и точным признаком характерных свойств общества, небольшой части людей, государства, террито-

рии, местности, форм существования, идей, обучений, специальности. В конечном итоге, в различных континентах и странах, становление общества обдаласобственными своеобразными отличительными чертами и всецеликомониатмосферные, общественные, государственные и эстетически наглядно показаны вразнообразии костюмов. Любой период времени формирует собственный художественный эталон, собственные общепризнанные меры красоты, воплощенные посредством системы установок костюма, соотношения, элементы, использованный материал, расцветка. Отсюда можно сделать вывод, что в любой этап времени жизни словного образа жизни, костюм представлял собой способ воспроизведения общественной особенности, символом преимуществодного сословия предидным. Ровно, чем труднее устройство общества, этимиобильнееобычаи и ценности, а в зависимости от этого различны и разнородны костюмы. В конечном итоге, любой период времени в истории обладает конкретным, установленным, положением культуры, раскрывающим собственное выразительноеотражение в искусстве и мастерстве костюма.

Также необходимо отметить, что исторический костюм связанитеснопереpletенстаким термином, как эстетическое воспитание. Каждый человек изоднявденвстречается термином эстетическое воспитание, которое имеет различные действия, характеризует общество или отдельным человеком. Область духовной сферы человека, ежедневного труда, диалог искусства и коммуникация друг с другом, повсюду великодушное, красивое и отвратительное, возмутительное исполняют немаловажную значимость. Впервые термин эстетическое воспитание появилсяещевдревности. Предположение о сути этого термина, его назначения и функции во времени, видоизменялись, включая период Платона и Аристотеля и до сегодняшнего времени. Эти перемены в суждениях и мнениях дали толчок формированию эстетики, как отдельной науки и осмыслением сущности её объекта. Слово эстетика греческого языка обозначает впечатление, чувство. Д. Дидро французский писатель, философ Н. Г. Чернышевский - философ, литературный критик полагали, что предметом эстетики, как самостояте

льной наукой считается превосходное, великолепное. Данный тип стал базой концепции этого термина. На сегодняшний день имеются трудности в вопросе об эстетическом воспитании, формировании и становлении человека, развития ее эстетической приспособленности к культуре -

это одна из основных проблем, которая ставится и выдвигается для школы. Эта проблема исследована довольно подробно в работах российских и иностранных учителей, преподавателей и специалистов по психологии. Из числа их В.Н. Шацкая, Б.М. Неменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В.Н. Шацкая - российский педагог в своих трудах утверждала, что: «В советское время роль педагогики устанавливает эстетическое воспитание и формирование мира развития возможности преднамеренно принимать, усваивать, ощущать верно осознавать, рассматривая прекрасное, находящейся в округе реальности, а именно то, что окружает человека, в социальной жизни, работе, области искусства».

Эстетическое воспитание обуславливается, как «концепция событий, обращенных на усвоение и улучшение в человеке возможности усваивать и понимать, верно, и грамотно осознавать, придавать значение и формировать прекрасное и благородное в сфере искусства и жизни общества. В двух объяснениях говорится о том, что эстетическое воспитание необходимо развивать и улучшать в людях, умение понимать прекрасное, верно осознавать и производить оценку. Д.Б. Лихачев в своих трудах в области эстетического воспитания, обращали акцентировали внимание на том, что эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [26, с. 85]. На сегодняшний день, имеется большое количество обозначений определения эстетического воспитания с помощью костюма, однако посмотрев только определенные, возможно отметить главные утверждения, сообщающие о его сути. Первое это то, что эстетическое воспитание через костюм - это целенаправленное действие. Второе это то, что через костюм, человек может усваивать, понимать и замечать красоту в области искусства и в различных сферах челове

ческой жизни. Третьей чертой является то, что целью эстетического воспитания человека является развитие и выработка эстетических взглядов и эталонов личности. Четвертое - это формирование с помощью костюма возможности образования и сотворения чего-то красивого и прекрасного. Отсюда эстетическое воспитание способствует развитию моральности и благонравности человека, увеличивает степень его участия в мире, сфере, сообществе, природе. Одежда, как исторический костюм имеет все эстетические качества. Исходя из этого можно сделать вывод, что исторический костюм может активизировать и порождать значительные и мощные эстетические ощущения, эмоции, наибольшие художественные чувствования, так как он составляет неотъемлемую целостность целесообразного и чувственного, всевозможных причин художественной ясности и исторического костюма, как пример чего-то красивого.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

2.1. Опыт учебно-методической работы по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства.

Учебное заведение -

это один из основных компонентов этнического мастерства. Школы способствуют укреплению обычай и создают основные принципы для его формирования. Работая с нас сегодняшний день художественные промыслы -

это показательный образец того, как совместно создается тематика уроков, вид, проблема, способ проведения уроков, в пределах среднего учебного заведения, определенной

местности или единого, целого региона. Нас сегодняшний день на уроках изобразительного искусства изредка применяется и используется кукла, как вспомогательный инструмент способ преподавания детям. Исключительно редков школена уроках изобразительного искусства ребята самостоятельно мастерят кукол.

Нас сегодняшний день существует четыре разработаны три ключевые программы в школе по предмету изобразительное искусство:

- «Изобразительное искусство и художественный труд» создатель Б. М. Неменский;
- «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» создатель Т. Я. Шпикалова.
- «Изобразительное искусство» создатель В. С. Кузина

В первой программе под редакцией В. С. Кузина «Изобразительное искусство» раскрывается одна из ключевых и основополагающих вариантов творчества человека, нравственного понимания реальности, а именно изобразительное искусство. Такие понятия, как ДПИ, скульптура, живопись и рисунок могут помочь ребята с самого начала своего обучения понимать то, что находится вокруг себя, заметит в этом прекрасное и сформировать, выработать собственные образные возможности

сти и данные. Содержимое программы учитывает прекрасное восприятие объектов, вещей реальности и творений изобразительного искусства. В целях исполнения становленных общевоспитательных задач при этом предусматриваются соответствующие основные разновидности уроков:

- когда ребенок пытается срисовать определенный, реальный объект – изображение действительности. Используя графические и цветные материалы.
- когда ребенок изображает на определенную, заданную ему тему учителя или иллюстрирует. Используется композиционный прием.
- урок, посвященный ДПИ.
- урок-беседа об искусстве и о прекрасном.

Каждый ребенок вправе при создании творческих работ отдавать предпочтение всевозможным, различным материалам по своему выбору, таким как: гуашь, акварель, тушь, фломастеры, сангина, пастель, разноцветные мелки.

Если обратиться к вниманию на «Изобразительное искусство и художественный труд» Б. М. Неменского можно выявить определенные задачи, которые ставит перед собой программа: установление у обучающихся образной культуры, равно как и необходимой и обязательной составляющей внутренней, возвышенной (душевной) культуры, а собственно искусство и ознакомление, приобщение ребенка к культуре в целом. Программа Б. М. Неменского представляет собой целый интегрированный процесс, совмещенный и объединенный с чем-либо. Эта программа раскрывает и охватывает главные, основные типы и разновидности искусства: ДПИ, зодчество, проектирование, графика, дизайн, скульптура и т.д. Эти основные виды искусства исследуются в взаимосвязи с остальными разновидностями искусства и с определенными отношениями существования общества и людей в целом. Классифицирующим способом считается акцентирование на трех главных ключевых типах художественной стороны, с целью зрительных пластических искусств: плодотворной, выразительной, украшающей. Данные три типа художественной работы, считаются основой и базой с целью дробления зрительных

о-пластических искусств разнообразности: выразительные- графика, скульптура, живопись; применимые- дизайн архитектура и разнообразные разновидности ДПИ. Неменский создал программу таким образом, для того чтобы предоставить ученикам понятные и отчетливые понятия о концепции и воздействия искусства повседневной жизнью. Предполагается обширное вовлечение актуального и жизненного навыка ребенка, образцов находящейся в округе реальности. Процесс деятельности на основании исследования и эстетического чувствования, находящегося в округе действительности, считается существенным, главным правилом изучения ребенка данного и использованного материала. Одна из основных задач обучения искусства заключается в цели и проблеме формирования и созревания у детей заинтересованности к духовной части человека, возможности «погружения и переосмысления себя», разума, понимания личных чувствований. Это само считается задатком формирования возможности у школьников переживать друг за друга. В течение целой программы дети знакомятся с великими, крупными творениями изодчества, графики, скульптуры, ДПИ, живописи, исследуют традиционное и этническое умение, мастерство, художество всевозможных государств веков. Немалая роль отводится изучению образной культуры родного края.

Программа Т.Я. Шпикаловой «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» ориентирована для учебных заведений, направленных на изучение дисциплины образно-эстетического ряда. Автор, Т.Я. Шпикалова обращает внимание на формирование у ребенка чувственно-эстетического взгляда, представления к классической культуре в ходе единого обучения искусства для развития знаний в области эстетики, возникновения художественной чувствительности и укрепления их в сознательном навыке обучающихся. Главным системно-организующим условием считается-изобразительное искусство. Основная задача, которая ставила Т.Я. Шпикалова-развитие цельной, сформированной личности на основе высочайших гуманитарных значимостей, методами и приемами изобразительного искусства, эстетического

от труда, основой которого является этнические и общенародные обычаи. Можно выделить три главные задачи программы, которые были выдвинуты:

- предоставить необходимое минимальное количество основного содержания, охватывающего все звенья образования (начального, общего) используя и применяя дисциплину на уроках в школе «изобразительное искусство».
- способствовать выявлению целого жизнеутверждающего мировосприятия обучающихся, формированию своих усилий в высоконравственной сфере контакта с изобразительным искусством, раскрывая разнообразие и обилие его типов.
- содействовать выработке ощущения национального совершенства, уровень культуры межэтнического контакта, способность замечать моменты культуры в контексте истории, которые являлись бы основой существования людей.

Педагог на уроках изобразительного искусства применяет и используют куклы крайне редко, в основном она используется в детских садах или лишь изредка в начальной школе. Возможно, это случается из-за того, что учителя думают, что учебное заведение, где уроку нужно относиться со всей серьезностью, а не превращать в место для игры. Впрочем, можно отметить, что кукла, возможно, употребляется на занятиях далеко не как инструмент для игры, но, однако она может послужить наглядностью, помощником для проведения урока. Кукла позволяет познакомить школьников с обычаями в всевозможных странах, рассказать о костюме определенной эпохи, сообщить и обратить внимание на историю и, конечно же, кукла способствует формированию знаний и развитию умений у школьников.

На сегодняшний день отсутствует образовательная программа, соответствующая абсолютно всем задачам преподавания. Отсюда можно задать вопрос, что важнее для сегодняшнего преподавания? Перемены в социальной, духовной, просветительской и иных областях существования обычно порождают к переменчивости в сфере образования. Сегодня все более и более общество предъявляет пер

ед собой успешного, всесторонне развитого, успешного человека, который обладает энергичными жизненными убеждениями, думающий, рассматривающий, умеющий развиваться и нестоять на одном месте, изучать ранее неизвестные технологические процессы. Следовательно, просветительские идеи образования, системы, положения обязаны все же лишь реализовывать задачу по изложению и воспроизведению обычай, уровню культуры, собранного и приобретенного навыка, познаний, способностей, однако и устанавливать предсобой цели и задачи формирования и становления в ранее неизвестных сферах и разработках и создание думающей, воспринимающей окружающим мир человека.

Проанализируем определенные образовательные программы, проведенные в дополнительное занятие на кружках изобразительного искусства, которые нам кажутся более увлекательные, интересные, достойные внимания.

Первая программа была составлена Анкудиновой Татьяной Владимировной-

учителем дополнительного образования, имеющая высшую квалификационную группу. Название программы: «Проектирование и производство игрушки и куклы». Год издания-

2006, город Челябинск. Цель, которую ставила перед собой при разработке программы Т.В.

Анкудинова-

это осуществление творческих возможностей детей, посредством лицетворения и выражения подобранного образа, за счет формирования куклы и изготовления игрушки.

Задачи курса:

- активирование и стимуляция образного мышления, воздействующего на творческого, креативного, созидательного и искания, исследования детей, с помощью изучения всевозможных способов производства и игрушек, кукол.
- развитие и создание личной манеры ребенка при создании игрушки.

- формирование творческих возможностей детей за счет личной и оригинальной установки, положения и определения созидательной, изобретательной проблемы, а именно осуществление незапланированного, придуманного изображения и вида.
- развитие личностно-важных, существенных свойств учеников посредством взаимодействия группой.

Программа Анкудиновой Т. В. предназначена для детей от 4-

18 лет, сроки обучения от 6 лет и больше. Ребята во время этого курса знакомятся с возникновением куклы, всевозможными разновидностями, узнают, что такое сувенирный продукт, усваивают разнообразные технологические процессы ДПИ, применяемые для производства и создания куклы. Важной особенностью этой программы является то, что дети от 4-

7 лет проходят подготовительный курс, ориентированный на приобретение главных, ключевых навыков и способностей в процессе работы, общаясь друг с другом, что позволяет ребенку приспособиться к учебному процессу, выделяться опрятностью, аккуратностью. Содержимое и суть программы: «Проектирование и производство игрушки и куклы» построено для учеников, обладающих основательным влечением к этому типу работы; ребята, освоившие целый курс изучения выделяют свою уникальность и выразительность мышления, художественностью, старанием, прилежанием и созидательной предприимчивостью. В процессе осуществления данной программы обнаруживается изобразительный, созидательный креативный резерв всех детей посредством производства и изготовления куклы. По окончании первого года изучения у ребят уже получается:

- Разработать наброски и изобразить выкройку легкой, обычной игрушки;
- Создавать и изготавливать элементарные, легкие игрушки;
- Пропустить нитку через иглу и выполнить узел;

- Употреблять два главных типа стежка «используя край», «петельчатый»;
- Устанавливать закрепы и подрезать нитку;
- Характеризовать особенности и качества материала, употребляемых для создания игрушек;
- Применять научно-технические определения;

На последнем курсе обучения ребенок уже сможет:

- Ориентировать, прийти на помощь, подействовать на уроке другого обучающегося реализовать и осуществить конкретную, установленную научно-техническую процедуру;
- Учащиеся могут составлять план, рассчитывать свой труд над трудоемкими, созидательными, творческими, креативными работами, осуществлять соучастие в конкурсах и выставках;
- Организовывают и вырабатывают авторские и самостоятельные проекты;
- Могут легко, беспрепятственно обладать швейной машинкой и умениями, мастерством наметки, пошива, шитья;

Вторая программа, которую мы рассмотрим – это «Изобразительное искусство и дизайн куклы». Эта программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 18 лет. Обучаются дети 6 лет. Составили разработал программу педагог дополнительного образования Мамадасламов Хуршед Саидович. Дата составления 2009 год. Цель данного курса, которую ставил перед собой педагог – это выявить и сформировать созидательные, творческие, креативные возможности и данные, существующие в детях посредством обучения изобразительному искусству, используя куклу.

Задачи курса:

- ознакомление ребенка с искусством;

- развитии мастерства и способностей труда с использованием художественных, эстетических, живописных материалов;
- формирование и выработку у детей эстетического вкуса;
- развитие у детей изобразительного понятия, как тон, цвет, объем, форма, развитие визуальной памяти, творческой фантазии;
- развитие у детей заинтересованности к изобразительной деятельности
- и
- формирование у ребенка опрятности к работе, прилежности, усердности, старательности, внимания.

Дети во время обучения знакомятся с разными типами выразительной, изобразительной деятельности, разнообразием материалов, которые использовали и используют на сегодняшний день при изготовлении куклы. Получая самые главные, ключевые способности в области изобразительной работы, трудясь с другими детьми, ребенок благополучно приспосабливается к учебному процессу, реализовывая общественное представление с помощью проектирования и создания самой куклы.

Прогнозируемые итоги изучения курса. К завершению курса ребенок должен уметь:

- чувственно усваивать сущность и смысл произведения;
- обращать внимание и понимать такие понятия, как тон, компоновка, ритм и т.д.;
- через изобразительные средства формировать и образовывать облик их характер рисунка;
- ставить оценку тому, что получилось;
- обозначают образность, эффектность, многозначность формы, контуров, цветового комбинирования, симметрии и асимметрии;
- у ребенка формируются созидательные, творческие, возможности, нужны ребенку с целью дальнейшего изучения создания и произ

водства авторской куклы. По окончании первого года изучения ребята уже получают:

- осознавать в чем содержится искусство в работах художника;
- употреблять владеть художественными материалами;
- изобразить обычный, самый легкий чертеж или набросок куклы;

На последнем курсе обучения ребенок уже сможет:

- представить облик, характер, стиль в рисунке, разместить содержание изображения на бумаге;
- фиксировать и подмечать эффектность, красочность фигуры, направления, рисунка, тона, линий;

Преподаватель в области изобразительного искусства мировой художественной культуры ГОУ СОШ № 1301 Мурашкина Вера Александровна делает акцент на том, что обучение и подготовка по предмету изобразительное искусство в учебных заведениях обязана содействовать и оказывать помощь ребятам. Оно помогает осознать и понимать находящуюся вокруг реальность, наблюдать, замечать и осознавать превосходное во взаимоотношениях с людьми, сформировывать желание, готовность беспокоиться, ухаживать и уделять внимание прекрасному собственному краю, дома, собственному виду. Педагог вынужден беспокоиться и уделять внимание, для того чтобы не существовало одностороннего обучения. Детям необходимо обучиться замечать разнообразные и всевозможные особенности сегодняшней реальности и все это на данный момент времени имеет свои требования. Относительно того в основании методики преподавания необходимы, находится и заключаются различные, всевозможные педагогические и просветительские технологические процессы. Готовясь к определенному уроку по данной дисциплине, следует принимать во внимание далеко не только возраст ребенка, однако и учитывать их возможности. Из этого можно выделить основную, ключевую задачу обучения изобразительному искусству и МХК на уроках в школе – это формирование у детей заинтересованности и внимания к душевной сфере каждого

ого человека, способности понимания и осмысления собственных нравственных чувствований. С целью этого, для учащегося занятия в общеобразовательной школе устанавливаются всевозможные, разнообразные методы формулирования: от изображения на поверхности и в разрезе; живописная и плодотворная деятельность; понимание и оценка реальности и творений искусства; рассмотрение и оценка того, что получилось у каждого ребенка, итог групповой, совместной работы; исследование и анализ художественного достояния; сопоставление и отбор пояснительного, наглядного материала для исследуемых вопросов.

Мурашкина Вера Александровна огромную роль в целях выполнения и осуществления актуального когнитивного урока полагает и делает акцент на жанр урока. Именно жанр урока изобразительного искусства и МХК считается неотъемлемой составляющей художественной педагогики. Педагог акцентирует внимание на том, что существуют разные жанры, такие как урок-экскурсия, урок-представление, урок-собеседование, урок-игра, урок-экспромт. В течение целого курса преподавания, ученики изучают и знакомятся с знаменитыми творениями изодчества, изваяния, дПИ, рисунка, исследуют традиционное и этническое мастерство различных государств веков. Немаловажную роль играет изучение и освоение образной культуры, манеры, традиций и обычаев собственного края. По этой причине перед педагогом на уроке ставится задача максимально разнообразие и современно-оборудованные уроки изобразительного искусства.

А.Ю. Татаринцев в своей заметке: «Основные принципы куклотерапии» сообщает: на сегодняшний день важность и значимость роль куклы наблюдается в разных областях. Куклы несут в себе много характеристик, такие как обучение, воспитание и даже лечение. Они являются признаком раннего возраста-младенчества. Таким образом, куклы обладают особенной ролью в целях психологического, чувственного и высоко нравственного формирования и становления ребенка. Дети испытывают собственную куклой действия своей, личной и посторонней и жизни в чувственных, психологических, моральных, порядочных отражениях общедоступных его понятию и осмыслению. Кукла для ребенка может служить заме

ной действительного, настоящего, реального приятеля, товарища и даже друга, который всегда поймет, поддержит, не оставит и не вспомнит ничего плохого. По этой причине потребность такого рода-

куклы появляется у многих ребят, в некоторых случаях она остается и у молодых людей подросткового возраста и это не только связано с девочками, но, однако и у парней есть такая потребность. Кукла имеет все шансы быть называемой явным, наглядным руководством в воспитании для ребенка. Дети анализируют, изображают, описывают их образ, внешний вид, в чем у детей их характерные особенности. На уроке алгебры препятствовать и затруднять ребятам вместе с сказочным персонажем способная хитрая Баба-

Яга. Их также позволительно применять в обучении психологии, равно как учебно-образовательный объект для детей начального звена.

Педагог по предмету Мировая художественная культура М.С. Чикова обращает наше внимание на то, что сама игра является отображением существования детей. Тут все без исключения «будто бы», в данной относительной обстановке, которая основывается на фантазии детей, большое количество реального и истинного, во действиях играющих все время настоящие, их эмоции, волнения подлинны, открыты. Дети понимают то, что собственно кукла сама по себе всего лишь игрушка, но, однако они воспринимают и любят их как людей.

Педагог по предмету Изобразительное искусство М.С. Аромташмв своей статье «Слагаемые успеха кукольной педагогики» представляет школьные уроки с использованием различных, всевозможных кукол. Одна из этих кукол имеет две голубы. Замысел такой куклы относится к мастеру области изобразительное искусство ГАЦТ Ким.С.В. Образцова. По его мнению, кукла должна являться ребятам по окончании того или иного существенного, значительного урока или бонаторжества. Кукла ведет беседу, танцует, задает загадки, играет. А потом она неожиданно, удивительно подкакивает и преображается в нечто абсолютно, совершенно другое. Такое не назойливое, однако, незабываемое, яркое занятие представляется детям: кукольный театр наполнен сюрпризами, внезапностями и непредвиденностями. Ровно так, как непосредственно сам по себе человек

ек, который представлением либосходством считается является сама кукла. Воображение и умение к воплощению формируются и складываются в творческой области ребенка. А именно это является основной целью кукольной педагогики. Таким образом, все, что было приведено выше можно, сделать вывод, что кукла способна воспитывать, формировать ребенка абсолютно во всех значениях. Но, применение куклы на занятиях по изобразительному искусству у школьников используется нечасто. Отсюда, исследователем вводится навык, и опыт педагогов и преподавателей мы подошли к заключению, собственно то что, кукла на занятиях по изобразительному искусству практически никак не используется, ее применяют больше в садах или в начальной школе.

2.2. Опытно-

экспериментальная работа по созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Художественная культура в контексте исторического костюма включает всебя общественно художественно-существенный навык знаний и умений, придуманный и сотворенный человеком, который при изучении пробуждает и формирует творческие особенности и свойства каждого человека: оценку, воображение, творческую фантазию, восприятие. Сформированные во взаимосвязи с искусством, вполне вероятно могут существовать и другие методы созидательной работы: интеллектуальная, плодотворная, предметно-утилитарная, которая извлекает совершенно новое, лучшее, высококачественное установление и формирование. Таким способом формируются разнообразные назначения созидательных, творческих свойств человека: художественно-образное, интеллектуальное, вещественно-реконструирующее. Одно из успешных и результативных качеств создания и установления человека считается, эстетическое развитие и художественное формирование. Трудности в сфере формирования творческой, созидательной и инициативности учащегося принадлежат к классическим, преимущественно существенным труд

ностями в вопросах области педагогики. Совершающиеся социальные переустройства огромной мере увеличивают ее актуальность. Формирование творческой и предприимчивости учащегося -

это не простой, но трудоемкий и продолжительный процесс. Для разных возрастных стадий ее развития, каждый из них содержит собственную особенность.

Рисование и аппликация на уроках изобразительного искусства можно охарактеризовать, как доминирующим и предпочтительным типом детского творчества. Рисование для каждого школьника -

это базисная необходимость. Обучение изобразительному искусству включает огромный потенциал в целях многостороннего формирования и развития детей -

интеллектуального, трудового, психологического, художественного. В последствии и регулярных уроков по изобразительному искусству у учеников формируются

и вырабатывается творческая фантазия, память, формируется мелкая моторика рук. Когда школьник рисует, он обычно оценивает, рассматривает, сопоставляет,

сравнивает, синтезирует и это в свою очередь формирует и вырабатывает его понимание и познание. С

другой

стороны, представление о рисовании, в разных нетрадиционных техниках представляется для учеников, как игра. Творческие способности школьника концентрируются

на рисовании не просто, ведь это дает школьнику максимально свободно и просто сформулировать, и проявить то, что им обладает.

Целью данного эксперимента считалось: раскрыть максимально результативные и продуктивные методические способы применения куклы на уроках изобразительного искусства в младших классах в общеобразовательной школе.

В процессе деятельности над теоретической частью была выдвинута гипотеза. Мы предположили, что при разработке методических основ для создания куклы в историческом костюме может иметь большую эффективность, если:

- кукла будет объектом созидательной деятельности ученика в процессе занятий изобразительным искусством.

- у детей будет формироваться чувства эстетической отзывчивости, через освоение исторического костюма

- будет разработана методика обучения младших школьников в создании художественного образа куклы в историческом костюме.

Отталкиваясь от гипотезы нашего исследования, мы построили наш эксперимент. Опытно-экспериментальная работа выполнялась на базе Муниципального Образовательного Учреждения «Школы №31 г. Белгорода». Возрастные признаки классов разнообразны, ученики в одинаковой мере инициативны, подвижны, энергичны, однако успеваемость в двух классах неодинаковая. Раскрытие результативности применения и употребления куклы на уроках изобразительного искусства в 5-х классах представляет собой предмет нашего изучения. Ключевым, основополагающим методом экспериментальной деятельности является наблюдение, также использовались другие методы, такие как: беседа, изучение и исследование творческих работ учащихся, анализ исследования методической литературы. В процессе подготовительного периода исследовательской деятельности был выполнен и изготовлен следующий материал:

- Выработаны и организованы занятия по изобразительному искусству для 5-х классов;
- Выбран и сделан наглядный материал с целью более качественного проведения уроков.

В ходе этой работы было выявлено, что кукла на уроках изобразительного искусства применяется крайне редко, а в некоторых случаях ее вообще не используют. В процессе наблюдения деятельности преподавателей было обнаружено, что на уроках изобразительного искусства учителя отдают выбор рисованию, а реже применяют нетрадиционные приемы преподавания. Однако в процессе деятельности и беседы со школьниками стало понятно, что применение подобных средств, таких как кукла, ребенку только лишь одобряется. Помимо всего мы выяснили, что использование теоретического материала на занятиях по изобразительному искусству очень мало. Ребятам необходимо применять вспомогательный материал с целью гораздо лучшего осмысления и осознания вопросов заданий, установленных пред ними. Активирование творческой деятельности ребенка обуславливается

ется от быстроты действий воображения, уникальности сформированных и придуманных учениками очертаний или образов, богатого и развитого воображения, кроме того изученности и завершенности работ, насыщенности, выразительности, оригинальности, многообразия и точности. С целью того, чтобы уяснить и разобраться на каком из уровней формирования находятся данные характеристики воображения, ученикам предлагалось выполнить тест. Перед учащимися была поставлена задача, сочинить историю, рассказ, отрывок или игровую главную роль, где выступала бы любимая для каждого ребенка кукла. На историю давалось не больше 6 минут, для фантазирования и сочинения темы и содержания повествования, отводилось не больше 3 минут. Детям необходимо было изложить, как выглядела кукла, сообщить, чем она занималась, какая на ней была одежда и где она находилась. Оценивали мы по шкале от 0 до 2х, где 0 баллов ставилось тогда, когда необходимый критерий или показатель в повествовании фактически не имеется; 1 балл - история приобретает в том случае, если текущий критерий существует, однако сформулирован относительно недостаточно; 2 балла - история получается в тех случаях, если подходящий критерий не только существует и наблюдается, но и определен в достаточной мере. Мы давали оценку школьникам в соответствии с последующими показателями:

- быстрота действий воображения;
- необычность, уникальность кукол;
- изобилие воображения;
- детализация кукол;
- восприимчивость и чувствительность выдуманного персонажа;

Сложив все результаты согласно всем характеристикам, мы поняли то, что в экспериментальном 5 «Б» классе, уровень располагается на не высокой отметке, а экспериментальный 5 «В» класс, наоборот выявился на более высоком уровне. Отсюда, проведя подготовительный этап и проанализировав его, мы приступили к основной части эксперимента.

Эксперимент проходил в три этапа:

1. Поисковый
2. Констатирующий
3. Формирующий

В основу поискового этапа было положено то, что мы исследовали научную литературу, методологию, программы, проекты и ведущий преподавательский опыт согласно заданной проблеме эксперимента. Подбирали методы проведения исследований, исследующих степень когнитивных процессов у младших школьников. Для нашего эксперимента мы взяли два параллельных класса 5 «Б» и 5 «В». Эти классы мы распределили на две категории: экспериментальную и контрольную. Создавали эти группы по одинаковым критериям. В каждом классе было подобрано равное количество человек с одним и тем же показателем сформированности когнитивных процессов: внимательности, фантазии, понимания, осознания и восприятия.

Второй этап эксперимента заключался в проведении диагностики школьных уроков у младших классов. В экспериментальном и контрольном классе были проведены одинаковые уроки по заданным темам.

В экспериментальном классе для проведения школьного урока мы использовали куклу, которая в течение целого урока рассказывала ребятам о чередности и порядке исполнения поставленных задач учителем, беседовала с учениками, а по окончании давала оценку каждой работе. Ребята очень внимательно прослушивали урок. Тяжелые и закрытые дети чувствовали себя достаточно раскрепощенно. Из этого можно сделать вывод, что им было удобно и спокойно. Мы полагаем, что подобные занятия могут помочь выявить в ребятах креативные возможности и стимулировать мышление к творческой работе. Они стали более активными и успешными на занятии, а их результаты показывали их аккуратность и увлекательность. Учащиеся основательно подошли к выполнению поставленной задачи, а кто-то даже успевал сделать несколько работ за занятие. Особенно хорошо показали себя с высокой успеваемостью.

К сожалению, в контрольном классе, в котором занятие проводилось без использования куклы, результаты были совершенно противоположные. Для учащихся это было повседневное занятие. У них отсутствовал энтузиазм к выполнению поставленных учителем задач, в отличие от экспериментального класса, в котором урок проводился с применением куклы. Результаты обучающихся были незавершенные. Эти работы дали понять, что у ребят отсутствовало креативное мышление и индивидуализм, так как работы были во многом схожи.

Из проделанного исследования и сравнения, мы выяснили, что занятия с применением куклы пользуются большим спросом и несут себе более высокую результативность и эффективность.

В процессе разработки заданий, мы обратили внимание на то, что преподаватель не достаточно просто понимает педагогику и разбирается в психологии. Тут так же важно принимать во внимание все возрастные характеристики ребенка. Ведь наша цель состояла в том, чтобы проводимые занятия были максимально доступными и для понимания, а повседневность разбавить новыми увлекательными приемами преподавания на уроках изобразительного искусства. К тому же преподаватель просто обязан выступать связующим звеном между учащимися и куклой. Деятельность преподавателя, связанная с тем, чтобы познакомить учащихся с изобразительным искусством, должна иметь четко отлаженную систему для грамотной организации. Такая система несет себе конкретную постановку плана урока и его выполнения. Данный метод повышает заинтересованность детей к тому, чтобы выполнять творческую работу.

Также на данном этапе мы провели несколько методических и диагностических исследований над учащимися:

1. Методика на установление степени результативности и сосредоточенности.
2. Диагностирование на установление степени ассоциативной и логической памяти
3. Методика на выявление степени улучшения воображения согласно таким аспектам, как:

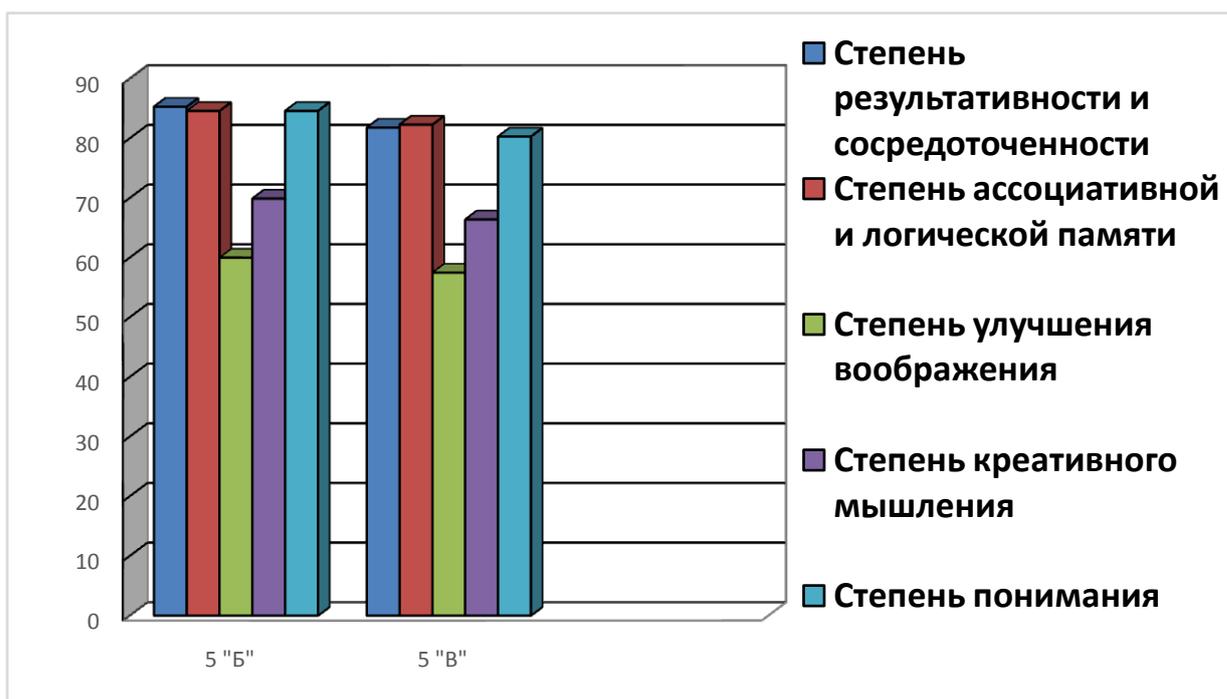
- Быстрота работы воображения
- Особенности уникальность представленных образов
- Обильность в великолепии воображения
- Основательность и конкретизация образов
- Восприимчивость и темпераментность образов

4. Методика на установление степени креативного мышления.

5. Методика на установление степени понимания, способности формулировать и устанавливать форму объекта и сопоставлять ее установленным образом.

Констатирующий срез демонстрирует, что степень основополагающего, познавательного хода мышления у экспериментального и контрольного классов примерно одинаковая и составляет не более 70%.

Данный проведенный срез говорит о недостающей развитости познавательных действий. Это может быть потому, что педагог на уроках изобразительного искусства использует довольно одинаковые способы преподавания. Учителя, за счет разнообразия преподнесения той или иной информации, отбивают у детей всякую заинтересованность к занятию. Из этого следует, что инициатива к познанию данного материала падает.

Констатирующий срез

В ходе экспериментального исследования, нами были проведены уроки в контрольном и экспериментальном классах на тему: «Внутренний мир русской избы»:

- «Конструкция и декор предметов народного быта»
- «Русская народная вышивка»
- «Народный праздничный костюм»

В процессе стадии формирования в контрольном классе, нами было принято решение провести традиционные занятия классическими способами в развитии знаний учащихся:

- рассказ
- мультимедийные презентации
- педагогический рисунок
- наглядное пособие

В свою очередь, в экспериментальном классе, с целью активизирования когнитивных процессов, нами были применены нетрадиционные методы преподавания. В качестве инновации, мы использовали куклу, которая помогала нам доносить учащимся материал урока разными методами, в зависимости от способностей познавательной инициативности: продуктивный, репродуктивный, творческий и рецептивный.

- кукла, как средство активизации познавательной деятельности
- рассказ
- наглядное пособие
- беседа
- педагогический рисунок
- мультимедийная презентация

Учащиеся экспериментального класса на первом занятии рисовали на тему: «внутреннее пространство русской, народной избы». Целью нашего урока было познакомить учащихся при помощи куклы с устройством внутреннего мира русской избы. Перед нами стояли следующие задачи:

- Образовательная: научить детей работать с художественными инструментами и материалами
- Развивающая: расширить творческое мышление и активировать познавательные процессы
- Воспитательная: вложить любовь к культуре народа.

Для учащихся, мы использовали такие инструменты, как альбом, карандаш, акварельные краски, кисти и иллюстрации из альбомов русской, народной избы.

В качестве зрительного ряда, нами была взята презентация с примерами внутреннего строения русской, народной избы.

Структура нашего урока состояла из 7 этапов:

1. Организационный этап
2. Актуализация основных познаний
3. Выработка и установление новых знаний
4. Практическая часть
5. Закрепление изученного материала
6. Рефлексия
7. Домашняя самостоятельная работа и окончание занятия

На последующих занятиях, таким же методом мы рассказали о строении вещей, которые украшали и обогащали русскую избы в народном быту, о вышивке, которая существовала в русском народе и русской, народной, торжественной одежде.

Подводя итоги проведенного нами экспериментального исследования, мы можем сказать о том, что применение кукол является очень эффективным методом преподавания и грамотного донесения выбранного материала учителем на уроке. Об этом также свидетельствуют выполненные работы учащихся. Эти работы оценивались по четырем независимым друг от друга критериям: оригинальность, точность, выразительность и завершенность.

Оценочная шкала состояла из 0 до 2 баллов. Если тот или иной критерий отсутствовал в творческой работе, то учащийся получал 0 баллов. Если критерий был

е полностью выражен, то учащийся получал 1 балл. Если же критерий имел ярко выраженный характер, то учащийся получал 2 балла.

От 0 до 2 баллов - низкий показатель, от 3 до 5 баллов - средний показатель и от 6 до 8 баллов - высокий показатель уровня творческого мышления.

Результаты экспериментального исследования 5 «Б» класса

5 "Б"	Критерии			
	Оригинальность	Выразительность	Точность	Завершенность
специалист №1	2	2	2	1
специалист №2	1	2	2	2
специалист №3	2	2	2	2
специалист №4	1	2	2	2
Итого:	6	8	8	7

Результаты экспериментального исследования 5 «В» класса

5 "В"	Критерии			
	Оригинальность	Выразительность	Точность	Завершенность
специалист №1	1	0	1	0
специалист №2	1	1	0	1
специалист №3	1	0	1	1
специалист №4	1	1	1	0
Итого:	4	2	3	2

Проанализировав выставленные оценки, мы пришли к выводу, что учащиеся экспериментального 5«Б» класса, где мы применяли куклу, по оригинальности и завершенности находятся на отметке выше среднего уровня, в свою очередь учащиеся контрольного 5«В» класса по оригинальности находятся на среднем уровне, а по завершенности на отметке ниже среднего уровня. По выразительности и точности 5«Б» находится на высоком уровне, а 5«В» на отметке ниже среднего уровня.

Следовательно, эффективность занятий с применением куклы бесспорно выше. Кукла на уроках изобразительного искусства определенно имеет положительное влияние на учащихся. Тем самым, мы выяснили, что кукла является хорошим активатором творческого мышления детей 5-х классов.

Поэтапная разработка и выполнение творческой части дипломной работы.**3.1. Поиск замысла создания художественного образа авторской куклы**

Индустриальное изготовление кукол на сегодняшний день добилось чрезвычайного развития. В настоящее время кукла сделалась важной составляющей нашей быденной жизни. Для кого-

то она является воспоминанием раннего детства, а для кого-то она является прекрасным дополнением домашнего уюта. Сегодня их используют практически повсеместно, начиная с торговых и культурных мест, заканчивая средствами массовой информации. Однако в XXI столетии среди лидирующих игрушек серийного производства образуется новое изобретённый стили художественного искусства - авторская кукла. Это время принято считать «временем инновационных технологий» и «временем смешения разных видов искусств»

Совмещение художественных стилей создавало новые тенденции и всевозможные разновидности художественной направленности. Отсюда, вследствие этого зарождается новое образованный тип в области художественного искусства - авторская кукла.

Если сравнивать авторскую куклу с другими видами кукол, например, театральная кукла или кукла для ребенка, то она предназначалась в основном для того, чтобы на нее любовались, и в большей степени служила украшением в быту. В настоящий момент авторская кукла, сформировалась в полной мере как тип художественного искусства.

Сегодня, при создании авторской работы, несмотря на соблюдение автором куклы параметры, эту работу сложно отнести к кукам, это скорее похоже на статуэтки или просто фигуры. Она не является бутафорией или каким-либо видом скульптуры, так как каждая из кукол имеет свою индивидуальность и великую работу. Как правило, данные работы считаются экспериментальными, ведь в них автор исследует новые приемы разнообразных фактур смешения стилей.

Сегодня учащиеся младших и средних классов достаточно тесно связаны с разными городами и куклами в том числе. На занятиях по изобразительному искусству, дети практикуют основные принципы создания кукол из абсолютно различных видов материала присущими данному типу искусства. Каждый ученик, создавая свою куклу, более подробно разбирает положительные и отрицательные качества нрава. Придумав характер и внешний вид своей куклы, школьники начинают воплощать свои идеи в реальность через создание прически, одежды и сопутствующих аксессуаров. Также дети придумывают имена своим куклам и ту или иную судьбу, которую их куклы будут проживать. Таким образом, через создание своих кукол, дети не только максимально активизируют свое творческое мышление, но и приобретают художественный опыт, формируя свои художественные вкусы.

Желание приблизить свою куклу к максимальной оживотворенности способствует активизации познавательного мышления. Ведь здесь и изумление, и удовольствие, и стремление и заинтересованность в том, чтобы учесть все мельчайшие детали создаваемого образа. За счет индивидуального подхода к каждому ученику, создаваемая кукла становится просто уникальной в своем роде. Придаваемая ей эмоциональный образ, делает ее веселой или грустной, разгневанной или миротворенной и тому подобное.

В зависимости от возраста учащихся, развития эмоционального восприятия и общего настроения, преподаватель выбирает того или иного кукольного героя. Также на данный выбор влияют установленные преподавателем на уроке цели и задачи, к которым нужно донести учащимся.

В времена средних веков, увлечение своей внешностью считалось предельно недопустимым. По мнению Церкви, это было совершенно кощунственно, ведь макиаж создавал искусственную красоту, тем самым пороча венец Божьего творения. Именно поэтому все материалы, которые использовались для преображения внешнего вида в древние времена, были верены за бытие в средневековье. На тело одевали такую одежду, которая за счет своих габаритов и тяжелых тканей закрывала все видна фигуру, а волосы полностью скрывали под головным убором.

Женский костюм в Средние века

К дамам, которые желали иметь великолепную внешность, всегда существовали особые критерии. Небольшой и опрятный бюст, узкий бедренный состав. Лицо должно было иметь бледноватость с намятыми щеками. Волосы должны были быть цвета «блонд» и иметь накрученные локоны. Лишь незамужние женщины могли позволить себе носить небрежные волосы, замужние наоборот – были обязаны прятать свои волосы в головной убор. Носить небрежные волосы имели до стойкий вид наравне с этим в моду входил высокий лоб. Такие девушки подобно гейшам должны были иметь смиренный и скромный характер, передвигаться небольшими шагами, а свой взгляд опускать в пол.

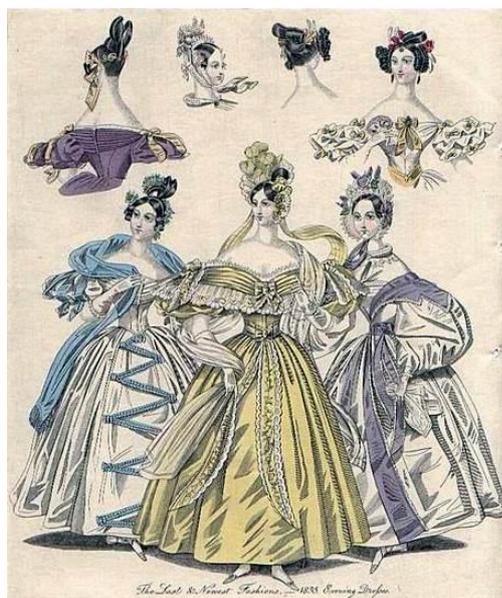
Ноги дам были обычными, классические башмаки. В основном они были двухцветные: красные и белые. Знатные дамы больше склонялись к обуви из дорогих материалов, которые имели обязательные аксессуары в виде украшений.

В времена средневековья, женщина при всей своей простоте должна была быть недоступной. Если она имела отношения с мужчиной, то они должны были отражать не просто душевную близость, но и духовную и при этом делать своего любимого человека эталоном во всех сферах человеческой жизни.

Особенно важным становится выбор цветовой гаммы для нарядов. Цвет золота имел значение святости и чистоты. Зеленый цвет – значение надежды, а голубой – имел символ долгой жизни.

Все более популярным становился образ, «бидермейер» который включал в себя удобство и умеренность, практичность и безопасность. Поначалу в моде было платье без подчеркивания талии, которое смотрелось «мешком» на теле женщины. И лишь в некотором времени позже, примерно в 1820 году, в платье были внедрены громкие изменения: приталенный бюст, заметно опущенный уровень талии, а юбка при этом становилась немножко короче, для еще большей изящности талии и снова стали использовать корсеты, а рукава расширили до невероятных размеров.

Для того чтобы форма таких рукавов держалась использовался «китовый ус»

Женский костюм в стиле «Бидермейер»

.Расширенирукавашлаотплечевогосуставадолоктя, азатемприходилоксамому запястью. Зонадекольтестановитсябольше, заметнооголяяплечи. Теперьталиюз авязывалиобширнойлентойскрасивооформленнымбантомнаспине.

Такженовымкомпонентомодежд, образа«бидермейер»становитсяблузка. Засчетоткрытостишейногоотдела, хорошоначинаетвыделятьсяголова, аэтодает возможностьсоздаватьнеобычайныепрически. Каждаяприческа тоговременибы лаособенновиртуозная. Онидополнялисьразличнымиаксессуарами, например, л енточками, настоящимиилибутафорнымицветами, различнымибантамиикруже вами, итому подобное.

Вновь трендом того времени становятся дорогие украшения, особенно жемчугом. Эту коллекцию дополняют различные цепы подвесами, вытянутые сережки и короны, гребешки с дополнениями.

Еще этот образ дополнялся определенными видами головных уборов, шляпами, дополненными различными аксессуарами в виде перьев или лент, роскошно оформленными чепцами и капорами, которые внешне напоминали смещение шляпы и чепца. Вечерние наряды, дополнялись классическими головными уборами безкаких-либо аксессуаров, потому, что в большей степени необычная прическа уже являлась отличным дополнением и не требовала дополнительных решений.

В период зимнего времени обычно пальто заменяется специальным нарядом похожим на платье из плотных, теплых тканей в которых естественно отсутствует зона декольте. Также зимний гардероб дополнялся боасмехом, огромными теплыми платками, шальями и пелеринами.

Нарядом со стилем «бидермейер», еще более популярным становится стиль «барокко», который просматривается через всю историю художественного искусства и костюма как самый броский и роскошный образ. Мужской наряд становится настолько великолепным и прекрасным, как никогда раньше, до появления стиля барокко.

Этот стиль сочетает в себе художественность и очень профессионально продуманные детали костюма. Одно из значений названия «барокко», и, наверное, наиболее верное среди всех - предрасположенный к излишествам. Корнями этот стиль уходит в Италию. Там в месте средневековых турниров, настает период конных прогулок и балов-маскарадов. Настает новое время, в котором у людей появляется огромное стремление к великолепию. В сфере одежды, представители сильного и слабого пола становятся чрезмерно театральны. «Барокко» потрясает своей собственной роскошью.

Женский костюм в стиле «Барокко»

Дамское платье подразумевает собой высокопоставленность в движениях. Корсет, пышное платье, каркас которого состоял из китового уса, а также большой вырез декольте. Платье состояло из трех юбок, первая (верхняя) - «модест», другими словами «скромная», которая состояла из сложных тканей одного цвета. Бусы были связующим звеном между лифом и модестом. За счет разрезов, она была приподнята на боках и поэтому у нее виднелся «фрипон» - вторая (средняя) юбка - другими словами «шалунья», которая изготавливалась из более простых тканей. Так как низ фрипона выглядел из-под модеста, поэтому имелись различные узоры кружева и другие дополнительные аксессуары. Третья (нижняя) - «тайная». Женские и мужские наряды образа «барокко» имели однотонные, затемненные цвета. Трендом считался темно-красный цвет и темно-синий.

Украшением для лифа служили банты или же различные кружева. А рукава, длина которых была до локтевого сустава, украшались простыми кружевами.

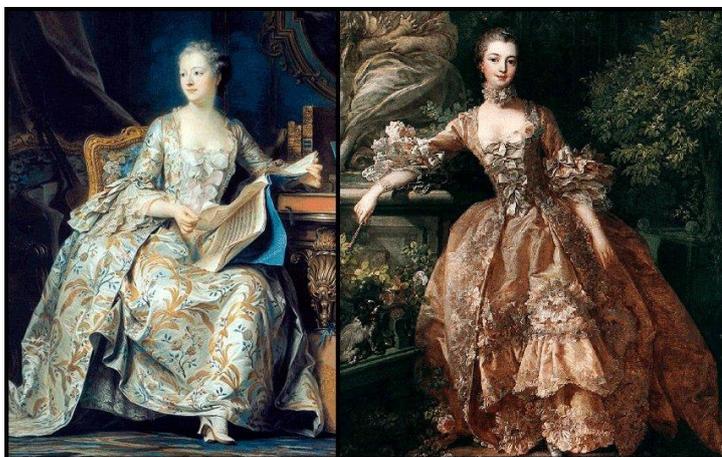
Корсет, который являлся обязательным атрибутом дамского наряда в стиле «барокко», за счет сильной утяжки придавал женщине более стройную и изящную фигуру, делая талию женщины уже в несколько раз. Порой утяжка была настолько сильной, что плохо проветриваемом помещении дамы теряли сознание. Это привело к тому, что дамы были вынуждены носить при себе хатальную соль. Также огромным минусом продолжительного ношения корсета было то, что из-за сильной утяжки, внутренние органы испытывали огромное давление и это приводило к деформации.

Женский наряд стиля «барокко» XVII века, сужая талию и увеличивая бюст бедрами, показывал собой эталон дамской фигуры. Обувь также имеет значение, ведь моду вводит каблук как на женской обуви, так и на мужской. А различные банты или пряжки на обуви, которые служили в качестве украшения, привлекали к себе особое внимание.

Поначалу, стиль «барокко» подразумевал простые стрижки, но в последующем, прически совершенствовались и приобрели свою уникальность и неповторимость. Внешний вид причесок периода «барокко» представлял собой башенный вид с уложенными локонами. Такая «башня» украшалась различными художественными аксессуарами.

Макияж тоже внес свое коррективы в обобщенный вид образа «барокко», делая лицо более бледным из-за отсутствия пудренности. А особенность придавала «мушка», расположенная в определенной части лица.

Ну и конечно образом одежды «рококо», который характеризуется как один из наиболее эксклюзивных видов. Это образ восхищает своим

Женский костюм в стиле «Рококо»

роскошным и пышным видом. Порождение образа было во Франции. «Рококо» считается переходным течением среди «Барокко» и «Ампиром».

Для наряда в образе «рококо» свойственны большие платья с разными завитками, туфли, необычные стрижки и разное городское дополнение постиле. Иногда мастера применяют те или иные детали «рококо» для обновления своих нарядов, тем самым осуществляя свои замыслы.

Этот образ по праву считался королевским стилем, и в нем содержалась все та же мягкость и покой, но тона расцветок. Очень часто в старых кинофильмах можно было встретить определенные признаки, согласно которым было возможно определить данный образ. Необычные стрижки, объемные каркасные платья с глубоким вырезом декольте, в котором можно было наблюдать слегка видневшийся дамский трикотаж. Чаще всего для таких нарядов использовали сатин или королевский атлас. Платья в те времена были уникальны за счет различных узоров, ленточек, рюши и т. п.

Различные модели дамских лиффов, раскрепощали дам в кокетничестве. Но проблема, наблюдаемая в «барокко», была и здесь – это изменение фигуры за счет высокого давления пластинообразного корсажа. Дамские наряды той эпохи мелодично дополнялись живыми и неживыми цветами. Хотя раньше неживые цветы использовали только в религиозных организациях. А с появлением данного образа появились фабрики по производству искусственных, художественных цветов, которые предполагались как аксессуар к нарядам. Между прочим, даже в наше время можно наблюдать как используют различные искусственные цветы для украшения не только женской одежды, но и для многих других сфер где предполагается декоративные элементы.

Эталоном данного периода считалась очень узкая талия. Однако такую талию имела не каждая женщина того времени. И чтобы обратить внимание мужского пола на себя, женщины приходилось применять разные хитрости. Именно корсет придавал сильную зауженность талии, тем самым влечет за собой серьезные медицинские осложнения. Поэтому использование таких корсетов, несмотря на всю их эффективность приносили сильный дискомфорт.

Одним из основных особенностей, которые соответствуют общему образу «рококо»:

- Театрализованность. Это касается и одежды, и прически, и макияжа, и походки. Женщины сильно пудрили и отбеливали лицо, и в принципе создавали себе весьма неестественный образ. Количество грима на лицах красавиц было настолько велико, что по слухам, мужчинам было нелегко их узнать при отсутствии макияжа.

- Светлые шелковые перчатки и чулки. Были обязательным элементом одежды и наблюдались во всех нарядах.
- Веер. Являлся дополнением ансамбля, имел разнообразную отделку бахромой, кружевом, рюшами.
- Живые и шелковые цветы. Украшали платья и прически. Немного позднее перешли и в ювелирную продукцию в виде диадем с цветочными букетами, усыпанными бриллиантами, жемчугом, кораллами, созданными из драгоценных металлов.
- Пышное платье. К пышным и широким платьям добавлялись подъюбки, на которых также присутствовали ленты, рюши, банты и цветы.
- Искраженность естественных линий. Это касается не только женской, но и мужской моды, приобретающей женские очертания вместе с предметами гардероба. Круглое лицо, узкая талия и бедра, хрупкие плечи, неестественный резкий переход от талии к бедрам - это не только элементы фигуры куклы Барби, но и некоторые черты стиля рококо.
- Пышные юбки. Назывались «панье», что можно перевести дословно как «корзина». По сути, женская фигура напоминала перевернутую рюмку. Верхняя часть тела сильно утягивалась за счет корсета, а нижняя получала неестественный объем, как бы предоставляя небольшую компенсацию корпусу.
- Бледные цвета. Приветствовались пастельные мягкие оттенки, например, серо-голубой, бледно-желтый, светло-розовый, нежно-голубой.
- Асимметрия. Была уместна в костюмах женщин и мужчин, а также в прическе и аксессуарах.
- Платья на обручах. Имели куполообразную форму, что сделало юбки несколько шире, чем в период барокко. Во второй половине 18-го века юбка стала сильно расширяться в стороны, ее форма стала не круглой, а овальной.

- Форма лифа. Кокетливый лиф открыт до глубокого выреза и вытянут вниз к талии в виде треугольника.
- Рукава. Сужаются к локтям, где они украшаются каскадом лент, позументов, кружев.
- Материалы. Наряды создавались при помощи ситца и атласа.
  - Роскошное нижнее белье. Поскольку белье могло «выглядывать» из-под платья, то и делали его очень красивым - шили из шелка и украшали серебром, золотом, кружевом, вышивкой.

Сегодня, в повседневной моде муженгдене встретим одежде в стиле «рок-око». Тем не менее этот стиль отлично подойдет для свадебных мероприятий, тематических фотосессий, вечерних балов и т.п..

3.2 Процесс работы над созданием авторской куклы в историческом костюме.

Процесс разработки авторской куклы в историческом костюме считается достаточно сложным и состоит из нескольких этапов:

1. Сбор всех комплектующих и создание эскизов.
2. Создание проволочного каркаса под платье; деревянного каркаса для уловища; изготовление некоторых частей тела в технике папье-маше; подготовка и расписывание лица.
3. Создание нарядов; создание женской прически.
4. Окончание процесса создания авторской куклы.

Создание образа является основным свойством любой авторской куклы. Именно в этом заключается главная цель при выполнении практической части диплома. На окончательный результат авторской куклы при ее создании влияют такие факторы как: правильно соблюденные пропорции, общая концепция созданного наряда, мимика расписанного лица и все дополнительные аксессуары, которые соответствуют создаваемому образу.

Разработка

эскиза, является начальным этапом при создании того или иного образа авторской куклы. Создание авторской куклы в историческом костюме, требует дополнительного изучения того временного отрезка, в котором выбранный исторический наряд был особенно актуальным.

Перед разработкой финального
эскиза, нами был совершен полный анализ исторических костюмов в таких стилях как: «барокко», «рококо», «бидермайер», «средние века» в современном диапазоне X-VIII веков.

Время комплектования всем необходимым материалом, мы нашли графические образы женских нарядов, связанные с различными эпохами и более детальные эскизы некоторых отдельных частей нарядов.

Предварительные эскизы

Далее, мы нашли цветовую гамму и определили пластику, для каждой из авторских кукол. Это включало в себя эскизы движений каждой куклы, мимику лица и общую стилистику каждой композиции в целом.

Определение пластического решения

При выборе цветовой гаммы для каждой из композиций, мы брали во внимание не описание стилистики тех женских нарядов, которые указаны в теме

Выбор цветовой гаммы

дипл.

.Затем

нальн

у

эскизов авторских кукол в цвете. При последнем, мы постарались максимально точно передать всевозможные признаки женского костюма выбранных нами эпох.

Финальная разработка эскизов.

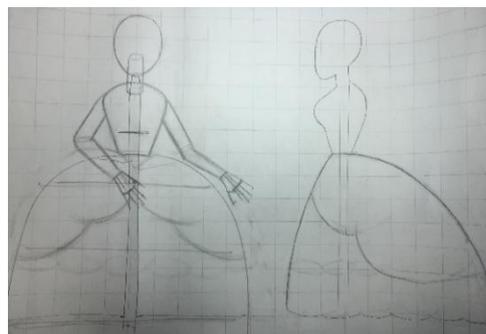
Так как изготовление авторских кукол включает в себя несколько различных способов, то условно изготовление подразделяется на несколько классов: тип конструкции; способ экспозиции и материал для изготовления.

Если брать за основу тему нашей дипломной работы и цели практической части, наш выбор остановился на авторской кукле из проволочного каркаса и изготовленной в технике папье-маше, а именно многослойное папье-маше, где используется обычная, рваная на кусочки бумага, которая проклеивается обычным клеем. Достоинством этого материала в том, что, при всей своей легкости оно остается достаточно прочным за счет многослойного проклеивания и дальнейшей обработки изделия, так же несмотря на простоту работы с этим материалом, достигается максимальная точность повторения того или иного изделия. Есть возможность сглаживания шероховатостей изделия за счет обработки изделия мелкозернистой, наждачной бумагой. В дальнейшем это изделие можно окрашивать и расписывать, тем самым достигая максимальной естественности.

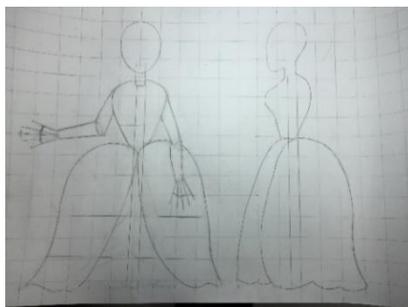
Создание авторской куклы состоит из следующих, последовательных шагов:

1. Разработка эскизов
2. Создание головы и туловища в технике папье-маше
3. Скульптурное создание руки дальнейшая их отделка в технике папье-маше
4. Создание проволочного каркаса для платьев
5. Создание каркаса для авторской куклы
6. Роспись лица
7. Создание прически и головного убора
8. Изготовление тематических нарядов и аксессуаров

Для первого этапа изготовления авторской куклы нами предварительно был разработан технический эскиз в профиль и в фас в естественном размере. Данный этап предполагает все базовые размеры куклы с учетом которых мы можем сделать расчет количества комплектующих материалов. Также этот этап способствует нам в выдерживании всех размеров во всех последующих шагах.

Этот этап предполагает все базовые размеры куклы с учетом которых мы можем сделать расчет количества комплектующих материалов. Также этот этап способствует нам в выдерживании всех размеров во всех последующих шагах.

Технические эскизы.

Вторым этапом, который состоит из изготовления головы и туловища в технике папье-

маше нами были использованы формы, вылитые из гипса для каждой части тела.

При изготовлении головы, чтобы упростить форму и цвет, нами была выполнена стилизация, которая еще больше придала особенность и подчеркнула форму головы.

Для создания головы и туловища в технике папье-маше использовалась обычная газетная бумага и крафт-бумага, разрезанные на мелкие кусочки. Использование двух видов бумаги способствовало тому, чтобы не запутаться в количестве наклеенных слоев. Бумага клеится на обычный клейстер собственного приготовления. Для клейстера берется мука в соотношении 1/2. Помешивая, смесь доводится до кипения на маленьком огне и выключается. После смесь процеживается через марлю и охлаждается.

Для изготовления головы и туловища используются гипсовые формы, разделенные вертикально на две равные части. Перед тем как приклеить формы несколькими слоями бумаги, мы положили одним слоем марлевый бинт, который служит для лучшего отделения готовых частей от гипсовых форм.

Всего нами было приклеено 8 слоев. Каждый слой промазывается клейстером и облепливаются последующим слоем, при этом хорошо прижимая внахлест. Последний слой предыдущему для лучшего уплотнения форм. После нанесения последнего слоя, за счет первичного бинта мы достаем из формы готовую часть, переворачиваем ее и приклеиваем к листу картона для того, чтобы при высыхании готовая часть не деформировалась и не потеряла заданную форму. При этом первичный марлевый бинт отделяется от готовой части.

После высыхания всех частей, при помощи канцелярского ножа нам необходимо отделить от листа картона и приклеить внутренние края готовых частей кромкой канцелярским кусочком туалетной бумаги и использовать для склеивания клей «Момент».

Изготовление головы и туловища в технике папье-маше

Привысыхании это служит для дальнейшего более прочного склеивания двух частей между собой в одно целое

Затем получившийся шов мы проклеиваем марлевой полоской, тем самым

еще более придавая прочность получившемуся изделию. Когда заготовки полностью просушены, их зачищают мелкозернистой, наждачной бумагой, придавая им более точную и значительную форму для последующей работы с ними.

Склеивание частей туловища и головы.

Для дальнейшей отделки заготовок, нами была использована акриловая шпатлевка по дереву, которая наносится тонким слоем таким инструментом как мастихин. После высыхания, нанесенного слоя, мы вновь отшлифовали поверхности изделий мелкозернистой шлифовальной бумагой, для удаления всех неровностей, делая поверхности более гладкими. Затем мы нанесли шпатлевку 2-м слоем в точности повторили проделанную нами ранее процедуру. Таких процедур нами было выполнено в количестве четыре или пять раз, в зависимости от неровностей и конечно результат которого нам необходимо было достичь.

Поверхности после шпатлевания и шлифования.

Далее, после последнего шлифования головы, нам необходимо с помощью культурного пластилина и мастики набрать и сформировать лицевую сторону формы века, носа и губы, затем обклеить их туалетной бумагой.

Сформированные формы века, носа и губ

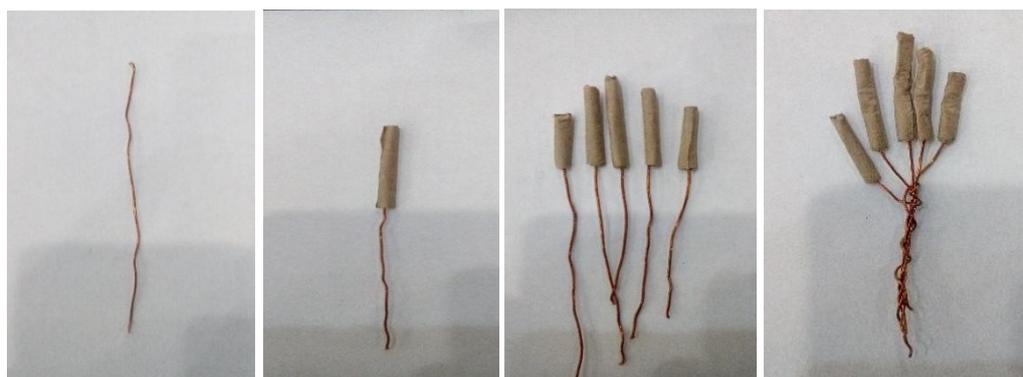
При высыхании, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги мы сглаживаем неровные поверхности наклеенной бумаги, тем самым приготавливая эти поверхности под дальнейшую отделку. Далее мы смешали клей «ПВА-Момент» с гуашевой краской разных цветов, добиваясь тем самым конечного цвета кожи и при помощи кисти наносили готовую краску на голову.

Окрашенные части тела

В третьем этапе, мы приступили к созданию руки на проволочной основе. Для создания каркаса мы использовали медную проволоку 1 мм сечения. Мы нарезали эту проволоку на 10 отрезков, размер которых составлял примерно 6-8 см. Затем края этих 10 отрезков проволоки, мы обмотали в 2-3 слоя полоской крафт-бумаги шириной не более 2,5 см. Это послужит основой для нанесения шпатлевки.

После того, как мы обклеили проволоку, мы складываем эти отрезки по пять штук как бивучок, заранее располагая подлинку каждый отрезок проволоки и придавая форму скелету руки, ориентируясь на анатомию и строение руки человека. И далее оставшуюся свободную часть отрезков проволоки мы просто скручиваем, тем самым закрепляя готовый каркас будущих рук.

Создание проволочного каркаса руки

Затем с помощью скульптурного пластилина, облепивая каркас руки на ираем форму ладони придавая руке более естественный вид и далее готовую форму

у из пластилина мы в один слой обклеиваем при помощи клея «ПВА Момент», небольшими кусочками газетной бумаги. И далее с помощью акриловой шпатлевки по дереву и мастихином в один слой мы повторяем процедуру нанесения шпатлевки как в 3

тапесголовойитуловищем, темсамымподготавливаяполучившиесязаготовкиру
ккраске.

Готовый вид кисти руки

Четвертымэтапомизготовленияавторскойкуклыбылосозданиепроволочногока
ркасдляплатьев.Всегонамибылоизготовленочетырекаркаса,каждыйизкоторы
химелсвоюуникальностьпоформевзависимостиотвыбранныхнаминарядов.Дл
язготовлениякаркасанампонадобилось:стальнаяпроволока0,8ммсечения,лей
копластырьдляобвязкипроволоки, плоскогубцы,ножницы,синтепон,иголкасни
ткойитехническийэскиздлясоблюдениявсехразмеров.Вначале,опираясьнатехн
ическийэскизмыотмерялиразмерпроволокидлякаждогокольцаизкоторыхбуду
тсостоятькаркасыдляплатьевиотрезалиихспомощьюплоскогубцев.Затеммыза
кольцовывалиэтиотрезкипроволокподаннымнамдиаметрамнаэскизе,располаг
аяконцыпроволокнестыквстык,аснахлестомнеболее2хсмдлятогочтобыскрепи
тьполучившиесякольцалейкопластырем.Послетого,каквсекольцабылиготовы,
мыпридавалиимболееточнуюформу,относительнотехническихэскизовкаждог
оплатья.Далее,чтобысоблюстивысотукаждогоплатья,намнеобходимобылосде
латьобвязкуколецпроволокойперпендикулярноихрасположению.Дляэтогомы
взяликольцо,котороенаходитсяуоснованиякаркаса,иперпендикулярноему,сде
лалистоечнуюобвязку,соблюдаявысотуиформуплатьяпотехническомуэскизу.
Концыстоечныхпроволок,длинойнеболее2хсммысгибалиподуглом90'изакреп
лялиикольцулейкопластырем.Затемкстоечнойобвязке,наравныхрасстоянияхм
ыспомощьюлейкопластырязакреплялиоставшиесякольца,чтопридавалоконст
рукции

Готовый вид проволочного каркаса платья

ещебольшуюжесткостьиточнуюформубудущегоплатья. Последним шагом на

этом этапе было обшивание всех каркасов синтепоном используя для этого ножницы, иголку и нитку.

В пятом этапе, при изготовлении авторской куклы было создано неподвижное каркасное основание. В таком варианте изготовления авторской куклы не предусмотрены. Для изготовления такого каркаса необходимы такие материалы, как деревянный брусок толщиной 10х10 мм длиной 45 см; фанера, толщиной 15 мм размерами 10х15 см отверстием в центре 10х10 мм для подставки; заранее изготовленная туловище; отрезок стальной проволоки, длиной 30 см; шило.

В начале мы взяли и наметили в низу туловища место для отверстия размером 10х10, куда в дальнейшем будет вставляться брусок. С помощью шила, мы проделали отверстие в намеченном месте. Затем мы аккуратно, до упора вставляем в это отверстие брусок, для того, чтобы шилом сделать сквозное отверстие, проходящее через туловище и брусок. После чего, в проделанное сквозное отверстие мы вставляем отрезок стальной проволоки, которая в дальнейшем послужит каркасом для рук.

Далее к каркасу для рук мы прикрепляем сами руки с помощью запаса проволоки которая осталась на руках, придав нужное положение руке относительно технического эскиза обматываем место крепления лейкопластырем для того, чтобы руки оставались в той позиции, которую мы задали. Затем с помощью скульптурного пластилина мы набираем форму, начиная с кистей рук заканчивая чуть выше локтевого сустава. После того как набрали форму, обклеиваем ее маленькими кусочками туалетной бумаги используя клей «ПВА Момент». Затем при высыхании, мы аккуратно подчищаем неровности образовавшиеся при наклеивании бумаги. И уже

ее разведенной краской телесного цвета, мы окрашиваем полностью готовые руки.

Формирование рук и их окрашивание

После высыхания рук, оставшуюся проволоку, соблюдая толщину, заданную

ю набранной массой, а также часть туловища мы обматываем синтепоном.

Обматывание синтепоном рук и туловища

Готовый каркас авторской куклы мы вставляем в проволочный каркас для платья.

Неподвижный каркас авторской куклы

Шестым этапом мы расписывали лица авторских кукол. Для этого нам понадобилось

обились: простой карандаш, кисти, гуашевые краски и клей «ПВА Момент». Вначале мы для лица каждой куклы с помощью карандаша наметили размеры и формы стилизованных глаз, бровей. После этого мы размешали гуашевые краски и клей до однородной массы, добиваясь нужных нам цветов и при помощи тонкой кисти расписали губы, глаза и брови. За счет стилизации глаз и бровей, лица вышли очень эффектными и выразительными.

Роспись лица

Седьмой этап состоял из приклеивания волос и создания прически для каждой куклы. Для этого нам понадобилось клей-пистолет, пряди синтетических волос различных цветов, ножницы. Процесс приклеивания волос может происходить до создания костюмов, но в нашем случае мы избрала вариант после. Приклеивание волос начинается с затылка и приклеивание идет рядами. Чтобы завить волосы, мы использовали емкость с горячей водой и основу, подходящую по толщине, на которую мы наматывали сами волосы. На короткое время наматываем на основу волосы и погружаем емкость с кипятком изатем вытаскиваем. При полном высыхании мы убираем основу, а волосы в свою очередь сохраняют закрученную форму.

Создание прически

Восьмой этап состоял из создания наряда и аксессуаров для авторских кукол. Для этого нам понадобились различные ткани, такие как, для платья в стиле «рококо»: зеленая трикотажная ткань и гипюр, для платья эпохи средневековья: красная атласная ткань, искусственный мех; для платья в стиле «бидермейер»: бежевая, трик

отажная ткань и гипюр; для платья в стиле «барокко»: синя трикотажная ткань с оборкой; всевозможные для образа аксессуары: ленты, ножницы, иголка с нитками, швейная машинка, клеевой пистолет и силиконовый клей для него.

Изготавливали платье частями: подъюбник, юбка, топ, рукава с добавлением различных аксессуаров, дополняющих каждый стиль. Затем все части сшивали на машинке, вручную или приклеивали при помощи пистолетного клея.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня в музеях можно столкнуться с самыми разнообразными видами кукол. Одним из таких видов является авторская кукла. Именно она служит настоящим примером творческого мышления человека. Постигая всю красоту авторской куклы, мы все больше осознаем уникальность и индивидуальность каждого человека и его мышления.

В течение веков кукла проявляла себя в различных образах:

1. Как предмет для культурных обычаев
2. Как предмет для детской игры
3. Как предмет декора для внутреннего убранства
4. Как предмет художественного изготовления куклы

Таким образом, кукла – это не просто объект для детской игры, однако это и огромное, реальное и необыкновенное, своего рода искусство, которое покоряется единым правилам творчества и имеет собственные законы и понятия.

На сегодняшний день перед учителем ставится не легкая задача в воспитании учеников – ему необходимо развить в каждом ученике нравственно-зрелую и творческую личность. Для воспитания целостной личности ученика нужно сосредоточить внимание на таких факторах как:

- творческое развитие учеников
- образное мышление учеников
- способность передавать и излагать полученную информацию
- эстетическое воспитание учеников

Используя куклу на занятиях по изобразительному искусству, мы запустили процесс и увеличили эффективность творческого мышления каждого ученика. Таки результаты были достигнуты за счет того, что:

- Кукла была объектом созидательной деятельности ученика в процессе занятий изобразительным искусством.

-У детей формировались чувства эстетической отзывчивости, через освоение исторического костюма.

-Была разработана методика обучения среднего школьного возраста по созданию художественного образа куклы в историческом костюме.

Изучая проблему обучения учащихся пятых классов с использованием авторской куклы на уроках по изобразительному искусству, мы провели практический и теоретический анализ, а также использовали разработанную нами технологию и методику на практике.

В процессе теоретического исследования литературы, мы рассмотрели понятия, связанные с авторской куклой и куклы в целом, изучили процессы развития художественно-образного мышления учащихся пятых классов, выявили психологические и педагогические правила эффективного обучения учащихся среднего звена по созданию куклы на уроках изобразительного искусства.

Эксперимент с использованием разработанной нами технологии и методики проведения занятий подтвердил выдвинутую гипотезу. Проанализировав сделанную работу учащихся экспериментальной группы, мы увидели результативность разработанной нами методики при обучении среднего школьного звена.

При работе над практической частью, были созданы авторские куклы в историческом костюме. Процесс изготовления куклы производился с соблюдением поэтапной последовательности начиная от разработки эскизов и заканчивая готовым образцом изготовленной куклы.

Все материалы, представленные в данной дипломной работе, могут применяться в общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства при обучении среднего школьного возраста.

Отсюда можно сделать вывод, что наш эксперимент доказал результативность и продуктивность использования куклы на занятиях по изобразительному искусству в 5-х классах для стимулирования познавательных процессов обучающихся.

Библиографический список

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. -Екатеринбург:– М.: Просвещение, 2005. - 56с.
2. Ананьева, Е.А. Куклы мира / Е.А. Ананьева:–М.:Аванта, 2005. - 90с.
3. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики / Д.А. Белухин.:–М.: Воронеж, 1997. - 253 с.
4. В. Брун, М. Тильке. История костюма.– М.: Искусство, 2006. - 21с.
5. В.В. Давыдова. Костюм в пространстве культуры. Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г.- СПб.:«Изд-во» Санкт-Петербургское философское общество», 2000.- 191с.
6. В.И. Кузищин. История Древней Греции: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В.И. Кузищин, Т.Б. Гвоздева, В.М. Строгоцкий, А.В. Стрелков; под ред. В.И. Кузищина. – М.: Из-во«Академия», 2006. - 143 с.
7. Васильева, А.Н. Душа и тело куклы: природа условности куклы в искусстве XX века: театр кино телевиденье / А.Н. Васильева. – М.: Аграф, 2003. - 34с.
8. Г.С. Кнабе . Семиотика культуры: – М. РГГУ, 2005.- 78 с.
9. Горичева В.С. Куклы.– Ярославль: – М.: Академия развития, 1999. -76 с.
10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. - 250 с.
11. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1996.-188 с.
12. Дудникова Г. П. История костюма. Учебник. Ростов–на–Дону.– М.:Искусство, 2005.- 56с.
13. Дудникова Г.Т. История костюма. – М.: Феникс, 2005.-349 с.
14. Егупова Н.А. Игрушки своими руками // Искусство в школе, № 4, 2007. – М.:Педагогика, 1995.-23с.
15. Неменский, Б.Н. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа для общеобразовательных учреждений / Б.Н. Неменский.– М.:Просвещение, 2000. - 240с.

- 16.Зими́на М. Город-сказка.//Кукольный мастер. № 4, 2004 год.. – М.:2001.-35с.
- 17.Ильичева А. Человек играющий, или Метаморфозы куклы.//Красивые квартиры. № 5, 2004.– М.:Просвещение,2000.-121с.
- 18.История костюма / Серия «Учебники XXI века». – Ростов-Н/Д: Феникс, 2001.
- 19.История костюма. Эпоха, стиль, мода. С-Пб,«Изд-во» Санкт-Петербургское философское общество», – М.: Просвещение 2004.- 156с.
- 20.Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: Историко-культурологические аспекты: дис. .канд. культуролог. наук. – СПб,«Изд-во» Санкт-Петербургское философское общество»,– М.: Просвещение, 1999.- 131 с.
- 21.Картавцева, О.Д. Методика обучения изобразительному искусству/ О.Д. Картавцева. – Ростов н/Д– М: Изд-во РГПУ, 2003. - 112 с.
- 22.Кузин, В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах / В.С. Кузин. М.: Просвещение, 1983. - 175 с.
- 23.Тимофеев, Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. –М.: Просвещение, 1985. -208с.
- 24.Тимофеев,Л.И. Тураев,С.В Краткий словарь литературоведческих терминов. –М.: Просвещение 1985. – 140с.
- 25.. ФефиловаЛ.Ю. Костюм XIX века в иллюстративных источниках // Региональные модели школьного исторического общего и профессионального образования: Восьмые всероссийские историко-педагогические чтения.–М.: Екатеринбург, 2004.-341с.
- 26.Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. -51с.
27. МерцаловаМ.Н.. Костюм разных времен и народов. – М.: 2003.-67с.
- 28.Мартьянова С.В. Сто имен одной куклы.//Кукольный мастер. №1,– М.: Екатеринбург, 2003.-23с.
- 29.Марченко М.А. Авторская художественная игрушка в искусстве XX века. Проблемы, тенденции, имена: дис. канд. искусствовед.наук – СПб, «Изд-во»

- Санкт-Петербургское философское общество», – М.: Просвещение 2009. - 242 с.
- 30.** Мызина, И.В. Моя любимая кукла / И.В. Мызина.–М.: Вахтановъ, 2001.- 208с.
- 31.** Тарабукин Н.М.. Очерки по истории костюма / Н. М. Тарабукин. — М.: ГИТИС, 1994.-5с.
- 32.** Тарабукин Н.М.. Очерки по истории костюма / Н. М. Тарабукин. — М.: ГИТИС, 1994. -155с.
- 33.** Очерки по истории искусства. / Под ред. Григоровича Н.С. – М.: Советский художник, 1987-45с.
- 34.** Полуянов Ю.А. Формирование оценки на начальном этапе учебной деятельности. Набор методик для работы учителя и психолога // Начальная школа. – 1999. – №4, – М.: 77.-80с.
- 35.** Пономарёв Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976 -304 с.
- 36.** Барт Р. Д. Система моды. Статьи по семиотике культуры.– М.: изд-во им. Сабашниковых, 2004.- 67с.
- 37.** Захаржевская Р.В.. История костюма. От античности до современности. / Р.В. Захаржевская. -3-ие изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2008. -28с.
- 38.** Р.М. Кирсанова. Русский костюм и быт 18-19 веков. –М.: слово /slovo, 2002. - 8с.
- 39.** Рапопорт С.Х. Искусство и эмоция. – М.: Музыка, 1972. - 160 с.
- 40.** Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Агар, 1998. - 256 с.
- 41.** Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. - СПб.– М.: Наука, 1998. - 400 с.
- 42.** С.И.Ожегов. Толковый словарь.– М.: Издательство «Азъ», 1992.-347с.
- 43.** Сковородкин В.М. Культурология: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2000. - 254 с.

- 44.**Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол [Текст] / Н.И. Смирнова. – М.: Искусство, 1983. -270 с.
- 45.**Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1981.- 1600 с.
- 46.**Т.П. Неклюдова. История костюма. – Ростов н/Д.– М.: Феникс, 2004. - 336 с.
- 47.**Талызина, Н.Ф.Формирование познавательной деятельности младших школьников [Текст] / Н.Ф. Талызина. – М.: Просвещение, 1988. -150 с.
- 48.**Темерин С.М. Русское прикладное искусство. –М.: 1960.-98с.
- 49.**Э.Б. Плаксина. История костюма. Стили и направления: Учеб.пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов; Под ред. Э.Б. Плаксиной. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2004. - 224 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Образцы детских работ экспериментальной группы

Приложение 2
Авторские куклы

