

Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара

Принята на заседании
педагогического совета
от «29» августа 2024 г.
Протокол № 7

Утверждаю:
Директор МБУ ДО
ЦДОД «Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю.

Приказ № 336-од
«29» августа 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«**Кукольный сундучок**»

Возраст обучающихся - 10-16 лет
Срок реализации - 1 год

Разработчик – **Архипова Алена Владимировна**,
педагог дополнительного образования

г. Самара
Год редакции – 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Кто в куклы не играл — тот счастья не видал»

Народная мудрость

Одна из задач дополнительного образования – помочь ребенку открыть самого себя, научить видеть прекрасное в простых вещах и развить свои способности. Творческая деятельность ребенка является условием успешной самореализации личности.

Кукла – неизменный спутник человека со времён строительства пирамид до наших дней, первая среди игрушек. Но куклы были не просто игрушками, через них передавали систему ценностей народной культуры. А первые куклы связаны с обрядами, выражающими основы мировоззрения первобытного общества. Назначение куклы многообразно: ритуальное, магическое, исцеляющее, развлекательное.

Кукла - это очень необычный многогранный объект, который известен с древнейших времен истории человечества. От начала появления до современности кукла не теряет своей актуальности, постепенно приобретая все новые формы, виды и назначения.

Создание авторской куклы является особым направлением современного прикладного творчества.

Авторская кукла - это уникальное создание, которое является единственным в своем роде, и неповторимым произведением автора. У каждого мастера свой почерк, который легко узнается по совокупности характерных черт его произведений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы- развитие познавательного интереса и творческих способностей детей, воображения и индивидуальности, воспитание у них интереса к активному познанию истории игрушки в процессе изготовления кукол.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный сундучок» познакомит обучающихся с основами текстильной куклы и игрушки, кукол из папье-маше, с народными куклами-оберегами, технологией изготовления Тедди-игрушек. Дети научатся делать обувь и шить одежду для кукол и игрушек.

Программа несет художественно-эстетическую направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании и предполагает развитие у детей творческих способностей, воображения и самовыражения посредством создания куклы.

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования. Краткая характеристика программы:

По уровню содержания - базовая

По форме организации детского объединения – групповая

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 10-16 лет, в течение 1 года.

1 год обучения-2 часа в неделю, всего 72 часа.

Рекомендуемый состав группы – 10-15 человек.

Практические занятия в основном строятся в форме мастер-класса, это позволяет эффективно расходовать время.

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, а также приобщает к культурным ценностям, созданным предыдущими поколениями.

Задачи:

1. Образовательные:

Формирование у учащихся знания об истории авторской куклы; приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы.

2. Развивающие:

Развитие творческой активности ребёнка путём самостоятельной постановки и решения творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного мышления и творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий изготовления куклы.

3. Воспитательные:

Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств детей через общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а также способствовать приобретению инструкторского опыта, формирование у детей положительного отношения к труду и творчеству, стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и получить от этого моральное удовлетворение.

Актуальность и новизна программы.

К настоящему времени этот вид искусства уже достаточно сформировался, обрел собственные направления и течения. Современные авторы создают работы, которые трудно назвать куклами в привычном понимании этого слова, несмотря на использование всем известных технологий. Ребятам предлагается воплотить свои идеи в образе куклы.

Форма реализации программы

При изучении программы «Кукольный сундучок» приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.

Каждая тема предваряется знакомством с теоретическим и практическим материалом с помощью видео и фото мастер-классов, статей в учебном пособии, знакомством с образцами. Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо изучать её постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости применения его к практике.

Практическая часть предваряется составлением обучаемыми плана работы, выполняются эскизы изделий и отдельные элементы. На последующих этапах выполняется работа, проводится самооценка и взаимооценка.

По мере изучения курса происходит переход от простых изделий к сложным, от выполнения по образцу к разработке собственных проектов.

Групповая форма занятий ускоряет процесс работы, позволяет правильно распределить задания, учитывая возраст и особенности каждого ребенка.

В результате прохождения образовательной программы воспитанники должны знать:

- об истории кукол, игрушки
- основные техники, используемые при создании куклы и игрушки
- основные виды швов
- свойства материалов, используемых при создании кукол и игрушек
- название и способы применения инструментов и приспособлений

Учащиеся должны уметь:

- правильно использовать инструменты и приспособления для создания куклы
- выполнять основные виды ручных швов
- создавать работу по замыслу
- создавать одежду и обувь по выкройкам
-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учащиеся принимают участие в районных, городских, областных выставках и конкурсах, в районных праздниках и ярмарках.

Учебно- тематический план занятий

№ п/п	Тема занятий	Количество часов			Форма контроля
		Теор.	Практ.	Всего	
1.	Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с миром куклы и игрушки.	2	-	2	Опрос, тестирование
2.	Организация рабочего места. Материалы и инструменты. Ручные швы и машинные.	1	3	4	Опрос
3.	Народная кукла. Обережная кукла.	2	6	8	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
4.	Текстильная кукла или игрушка Тильда.	1	3	4	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
5.	Текстильная кукла или игрушка по авторской выкройке.	1	5	6	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
6.	Кукла или игрушка из папье-маше.	2	6	8	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
7.	Коллекционные плюшевые игрушки (Тедди)	2	6	8	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
8.	Кукла из самозастывающего пластика.	2	6	8	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
9.	Фантазийная игрушка с применением различных техник и материалов.	1	5	6	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
10.	Артельные куклы.	1	5	6	Проверка правильности выполнения работы, мини -выставка
11.	Воспитательная работа.	2	6	8	Наблюдение
12.	Диагностика.	2	2	4	Тестирование, анкетирование,
13.	Итого:	19	53	72	

Содержание программы:

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с миром куклы и игрушки. (2 часа)

Теория: Знакомство. План и задачи кружка. Правила работы и поведения.

Практика: История куклы и игрушки, презентация. Показ образцов.

2. Организация рабочего места. Материалы и инструменты. Ручные швы и машинные. (4 часа)

Теория: Правила организации рабочего места. Какие материалы и инструменты, приспособления используются при изготовлении кукол и игрушек.

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

3. Народная кукла. Обережная кукла.(8 часов)

Теория: Знакомство с народными куклами. История , назначение. Виды народных кукол. Обережные куклы. Куклы-мотанки.

Практика: Изготовление народной куклы на выбор. Одежда, обувь, создание образа. Мини-выставка работ.

4. Текстильная кукла или игрушка Тильда.(4 часа)

Теория: Куклы-тильды. История возникновения этой куклы. Особенности куклы Тильда.

Практика: Изготовление куклы или игрушки на выбор. Подготовка и выбор материалов. Работа с чертежами и выкройками. Последовательность кроя. Раскрой с учётом экономичности раскладки. Секреты экономного кроя. Сшивание и вырезание деталей кроя. Особенности выворачивания деталей небольшой ширины. Инструменты и приспособления. Сборка куклы. Особенности набивки деталей. Одежда для кукол. Материалы для изготовления кукольных причёсок. Изготовление волос куклы разными способами. Готовые кукольные парички.

5. Текстильная кукла или игрушка по авторской выкройке. (6 часов)

Теория: Что такое авторская выкройка. Способы создания выкройки. Технология пошива, правила раскроя деталей, создание образа.

Практика: Делаем эскиз будущей куклы, выкройку тела. Сшивание деталей, наполнение и сборка. Подбор образа, создание прически и одежды. Изготовление выкроек одежды и обуви для куклы, создание аксессуаров. Мини-выставка работ учащихся.

6. Кукла или игрушка из папье-маше. (8 часов)

Теория: история техники «папье-маше». Кукла в технике «папье-маше», ее особенности. Инструменты и материалы для работы. Технология изготовления куклы в технике «папье-маше». Скульптура и пропорции животных.

Практика: Подбор инструментов и материалов для работы. Скульптура животных. Создание эскизов куклы (животного). Работа над основанием, формой куклы. Детализация, сбор частей куклы. Работа над созданием образа. Мини-выставка.

7. Коллекционные плюшевые игрушки (Тедди). (8 часов)

Теория: Кто такие мишки Тедди. История создания, известные мастера. Показ образцов. Материалы и инструменты для создания игрушек в стиле тедди.

Практика: создание игрушки по готовой выкройке. На выбор. Особенности сшивания и выворачивания деталей. Создание мордочки. Как крепить голову с помощью шпльнта. Мини-выставка .

8. Кукла из самозастывающего пластика. (8 часов)

Теория: Куклы из самозастывающего пластика. Особенности создания. Виды пластиков и технология работы с ними. Инструменты . Показ образцов.

Практика: планирование работы, создание образа будущей куклы. Каркас тела куклы, лепка рук и ног, сборка деталей. Формирование тела. Одежда и обувь. Роспись лица и прическа. Мини-выставка.

9. Фантазийная игрушка с применением различных техник и материалов. (6 часов)

Теория: Создание любой игрушки или куклы по эскизу с применением различных техник и материалов.

Практика: показать принципы создания выкроек или принцип изготовления игрушек по эскизу. Использование различных материалов для создания игрушки. Совместимость материалов. Закрепление разных техник при создании авторской куклы и игрушки.

10. Артельные куклы. (6 часов)

Теория: Старинные русские куклы .Артельная кукла. История. Особенности костюма. Секреты производства.

Практика: Создание куколки. Образ артельной куклы. Особенности создания и росписи личика.

11. Воспитательная работа. (8 часов)

Не только на теоретических или практических занятиях дети получают знания о народном искусстве. Проводимые в течение года викторины и экскурсии так же способствуют расширению кругозора. Посещение выставок дает множество новых тем в работе над игрушками.

Все воспитательные мероприятия: конкурсы, экскурсии, чаепития, прогулки выходного дня и беседы во время занятий - направлены на воспитание в ребенке коммуникабельности, умения вести себя в коллективе, чувства гордости за себя и свою работу.

Экскурсии проводятся в течение года с целью ознакомления учащихся с образцами народного творчества, с национальной культурой, что в дальнейшем поможет воплотить творческие замыслы.

Конкурсы, чаепития проводятся в течение учебного года.

12. Диагностика. (4 часа)

В течение учебного года проводится диагностика обученности: входная, промежуточная, итоговая в форме контрольных заданий, зачетных работ.

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы и методы обучения

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов деятельности педагога и учащихся. В ходе реализации программы используются разнообразные формы и методы.

Особое место в программе занимают активные методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий). Он включает применение освоенного на основе образца или примера. Работы детей носят исследовательский характер, выполняются по правилам в похожих ситуациях с предложенным примером. Это отчётливо отслеживается во всех разделах программы;
- объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала, показом мастер - классов, презентаций);
- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения, поясняя способы выполнения поставленной задачи);
- практический.

Программа предполагает совместную работу детей с педагогом, а также их самостоятельную творческую деятельность.

Занятия, как правило, включают в себя необходимый минимум теории, но основной упор идет в сторону практики - это шитье, лепка, простейший крой одежды, создание обуви и др.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Информационное обеспечение: специальная и популярная литература для педагога и для обучающихся, альбомы, журналы, книги, фотоматериалы о художественно-прикладном искусстве и технологии создания кукол и игрушек в различных техниках.
2. Технологические карты, мастер-классы подробной последовательности изготовления кукол и их оформления. Демонстрационный материал: куклы, созданные обучающимися и педагогом.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа проводится в формах личных бесед педагога и обучающихся, тематических вечеров и т.д.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инструменты и приспособления:

- ✓ ножницы;
- ✓ иглы;
- ✓ швейная машинка;
- ✓ Линейка;
- ✓ Плоскогубцы;
- ✓ Выкройки, шаблоны.

Материалы для изготовления кукол:

- ✓ Нитки
- ✓ Ткань хлопчатобумажная белая;
- ✓ Ткань хлопчатобумажная цветная (разнообразной фактуры и рисунка);
- ✓ Ткани смесовые (разнообразной фактуры и рисунка);

- ✓ Ткань льняная двунитка;
- ✓ Ленты, кружево, пуговицы, тесьма;
- ✓ Бисер, бусины.
- ✓ Фольга
- ✓ Флизелин
- ✓ Акриловые краски и кисти
- ✓ Кофе растворимый
- ✓ Клей пва
- ✓ Проволока
- ✓ Фетр
- ✓ Вата
- ✓ Лён , шерсть

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учебно-метод. пособие / Под ред. Т.Я. Шпикаловой и Г.А. Поровской. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 273 с.
2. Генсицкая Н.Т. История одной куклы. – М.: ИД Страница, 2006, – 81 с.
3. Егупова Н.А. Игрушки своими руками // Искусство в школе, № 4, 2007. – С. 19-23.
4. Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: Историко-культурологические аспекты: дис. .канд. культуролог. наук. – СПб, 1999. – 131 с.
5. Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2003.
6. Лопаткина Е.В. Авторская кукла конца XX – начала XXI века в России: история, типология, изобразительная специфика авторская кукла: дис. канд. искусствовед. наук – СПб, 2013. – 160 с.
7. Интернет-источники
8. Лаврентьева И.А. Мастер-класс в педагогике искусства// Педагогика искусства, № 2,
9. Мудрагель Лидия. МишкиТедди.СПБ.:Питер, 2013.-32с
10. Генсицкая Н., Клен Н. основы кукольной скульптуры. 2009г. -88 с
11. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Белый город, 2013, 111 с
12. Мудрагель Лидия. Куклы и мишки. Большая энциклопедия авторской игрушки. Москва, издательство «Э», 2017
13. Бельтюкова Наталья. Папье-маше. СПб., Питер, 2015 -64с
14. Друкер Марина, Авторская кукла. Моделирование и декорирование. Изд. Контент, 2015