

*Какова роль и
какое значение
оказывает
традиционная
русская кукла
на жизнь
человека?*

□ **А) Обоснование темы выбранного проекта.**

Недавно я прочитала в одном журнале статью « Куклы из бабушкиного сундука», в ней рассказывалось о женщине, которая сама шьет кукол, вышивает и знает все про их историю. Меня это очень заинтересовало, и я решила тоже научиться делать таких кукол. Но для начала нужно было найти информацию об их видах, происхождении. И вот, я приступила.

□ **Б) Актуальность темы.**

Во-первых, куклы - это своеобразная история нашего народа, их раннего творчества. Во-вторых, сейчас идет активное «возрождение» старины, антиквариата. В-третьих, вещи, сделанные своими руками всегда несут в себе частичку хозяина, они дороже и милее сердцу, такие куклы – классика, и она всегда актуальна.

Для меня декоративно-прикладное искусство было всегда очень ценным, умение работать своими руками пригодится мне в будущем, а также оно развивает терпение, усидчивость, препятствует бессмысленному « сидению на диване и смотрению в телевизор», это самое лучшее времяпрепровождение. А изготовление русских традиционных кукол это ещё и небольшой вклад в их историю, быть может, я придумаю новый вид таких кукол. Да и то, что я девушка, тоже влияет на мой выбор. Я думаю, у всех девочек раньше были куклы: самодельные и покупные, большие и маленькие, красиво одетые и не очень.

В) Задачи и цели проекта.

Цель проекта: воссоздать куклы, которых делали наши бабушки.

Я поставила перед собой несколько **задач:**

- ❖ изучить историю кукол,
- ❖ узнать их виды и предназначения,
- ❖ Воссоздать историю возникновения куклы.
- ❖ Составить типологию кукол по признакам
- ❖ выяснить, какую роль играли куклы в жизни древнего человека и какую роль они играют сейчас.
- ❖ научиться самой делать такую красоту,

Для решения поставленных перед собой задач, мне нужно было, как можно подробнее изучить информацию из источников, в которых рассказывается о куклах. Информацию я нашла в Интернете, в журналах по рукоделию, и, конечно, расспросила свою бабушку, ведь она тоже делала подобных кукол, когда была в моем возрасте.

Человеку всегда было интересно знать, чем и как жили наши предки. Почему они верили, что куклы способны исполнять желания человека, охранять его от злых сил и притягивать добрые? Из чего они делали своих первых кукол? Какое значение имели куклы в жизни наших предков и нас самих? Какие существовали виды кукол раньше и какие есть сейчас? На эти вопросы я и хочу найти ответы, а затем рассказать вам.

Я поставила перед собой несколько задач:

- ◆ изучить историю кукол,
- ◆ узнать их виды и предназначения,
- ◆ научиться самой делать такую красоту,
- ◆ выяснить, какую роль играли куклы в жизни древнего человека и какую роль они играют сейчас.
- ◆ Воссоздать историю возникновения куклы.
- ◆ Составить типологию кукол по признакам.

Для решения поставленных перед собой задач, мне нужно было, как можно подробнее изучить информацию из источников, в которых рассказывается о куклах. Информацию я нашла в Интернете, в журналах по рукоделию, и, конечно, расспросила свою бабушку, ведь она тоже делала подобных кукол, когда была в моем возрасте.

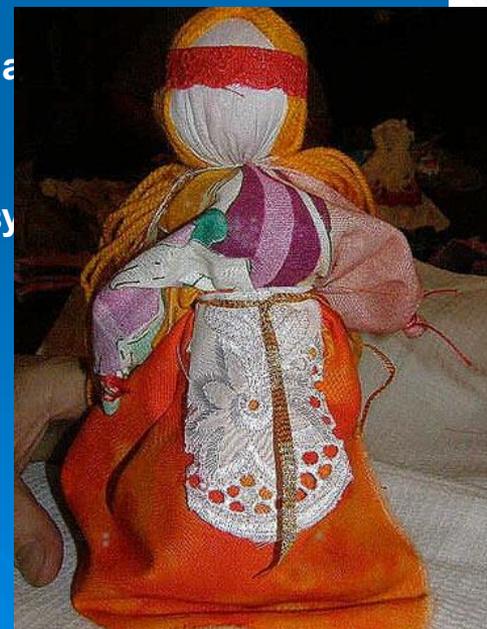
План организации работы по изготовлению изделия.

Чтобы самой научиться делать таких кукол, нужно узнать, сколько ткани понадобится на изготовление одной куклы, из какой ткани она будет лучше смотреться, как делают ту или иную куклу, какого размера она должна быть, как одеть куклу и много подобных вопросов.

Я думаю, что ткань для кукол следует выбирать тщательно, чтобы её образ был традиционным, гармоничным, поэтому лучше отдавать предпочтение однотонным (это зависит от вида куклы) или ярким, цветастым тканям, в основном натуральным: хлопку, льну (это тоже зависит от вида куклы)...

Для изготовления кукол нам понадобится не только ткань, но и вата, поролон и другие мягкие ткани для набивки головы, рук и ног, а также ножницы, иголки, сантиметр, для некоторых кукол – палочки, лыко, зола и другие материалы.

Рабочее место тоже должно быть подготовлено: свет должен падать слева, все нужные материалы – лежать на столе. За собой тоже нужно следить: голову и спину нужно держать ровно, во избежание порчи зрения и получения искривления позвоночника, не держать острые, режущие предметы около лица, чтобы избежать попадания в глаз или получения травмы.

История кукол.

Кукла- знак человека, его игровой образ- символ. В этой роли она фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их движение и развитие. К этому благодатному источнику духовности и обращаются те, кто изучает народную культуру, кто стремится донести до потомков драгоценные ее крупы.

Кукла - способ познания жизни и для тех, кто ее создает, и для тех, кто с нею общается.

Кукла - не иллюзия, а претворенный материал, осязаемая вещь, иногда произведение искусства. В сегодняшней России кукла переживает подлинное возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту. В нем многое созвучно современникам - взрослым и детям.

Как и у других народов, у русских в игрушку вкладывали определенный смысл. Она наделялась магической силой плодородия. Сам образ деревенской тряпичной куклы близок к фольклору: "Белолица, грудаста и коса непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота девушки материализовалась в кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу девичества

Народная игрушка, в том числе и кукла, в далекие времена была для человека ритуальным предметом языческого культа. Наши далекие предки верили в магическую силу фигурок. Ими старались отпугивать злые силы, привлекать добрые. Ритуальные куклы занимали важное место в старинных обрядах. В народных игрушках отразились представления наших предков о мирах: реальном и магическом.

Для сравнения значения кукол в традиционном и постиндустриальном обществах, я составила такую таблицу:

Традиционное общество	Постиндустриальное общество
Кукла – предмет сакральный, выполняющий функцию оберега	Кукла предмет игровой культуры, связанной, прежде всего с детством.
Кукла находится в центре большинства обрядов календарного и семейного циклов. Функция куклы в обрядах сводится к регулированию отношений «Человек - Природа».	Кукла результат художественного творчества, предмет коллекционирования и экспонирования
Кукла – средство воспитания социальных и трудовых навыков. Изготавливается в домашних условиях из подручных материалов.	Кукла – предмет промышленного производства, средство развития индивидуальных качеств ребенка.

Виды кукол.

Кукол делали из самых разнообразных материалов: ткани, дерева, глины, соломы, воска, теста, золы. Широкое распространение получили самодельные тряпичные куклы.

По древним поверьям считалось, что если тряпичной кукле нарисовать лицо, то в нее может вселиться душа. Поэтому тряпичные куклы были обычно безлики, их можно разделить на три большие группы: обрядовые, игровые и куклы-обереги.

Существует великое множество видов кукол: барыня, покосница, малышок-голышок, Кузьма и Демьян, купавка, ангелочек, день и ночь, домашняя масленица, коза, тульский мастеровой, бабочка, на выхвалку. Я расскажу вам об этих видах подробнее.

Кукла «Покосница»

Кукла «Покосница» изображала женщину во время сенокоса. Эта кукла приближала ребенка к древним традициям, как бы делала его частью «взрослой» работы. Она делается без надрезов и швов, из цельного куска ткани. В центре прямоугольного лоскута ткани кладут вату, ткань, чтобы сформировать голову, она завязывается нитками. Затем по бокам завязываются руки. На куклу надевают юбку, передник, платок...это зависит от вашего вкуса и вашей фантазии.

« Малышок-голышок. »

Кукла « Малышок-голышок » бытовала в Тульской области. Техника исполнения « Малышка » похожа на « Покосницу », только в конце ей формировали ноги – завязывали нитками. Эту куклу обязательно подпоясывали – ведь пояс считался сильным оберегом, кроме того, он был атрибутом русского традиционного наряда. « Малышок-голышок » был достаточно редким явлением среди традиционных кукол.

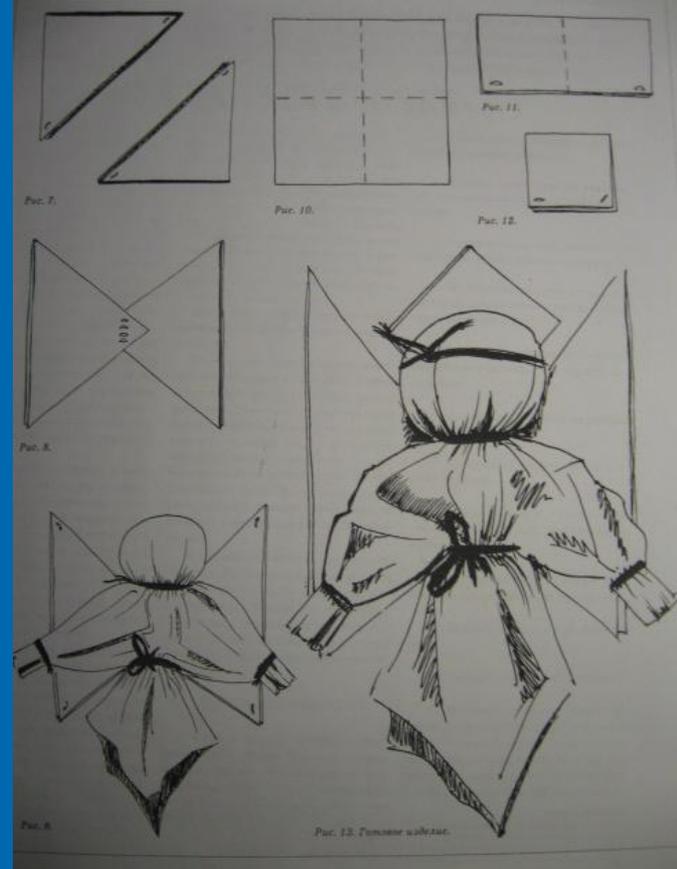
что долж-

« Ангелочек »

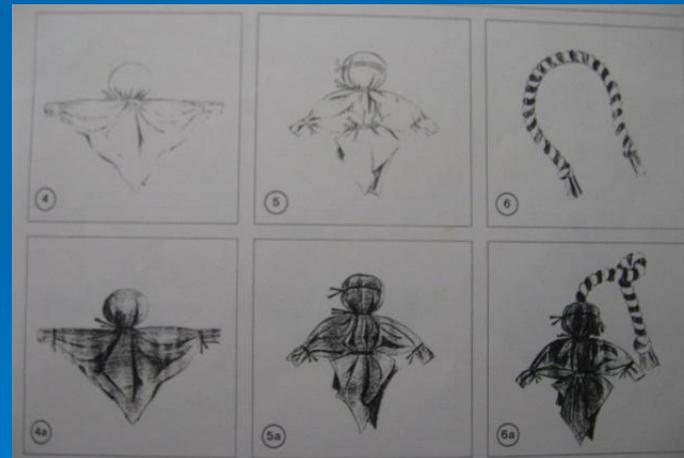
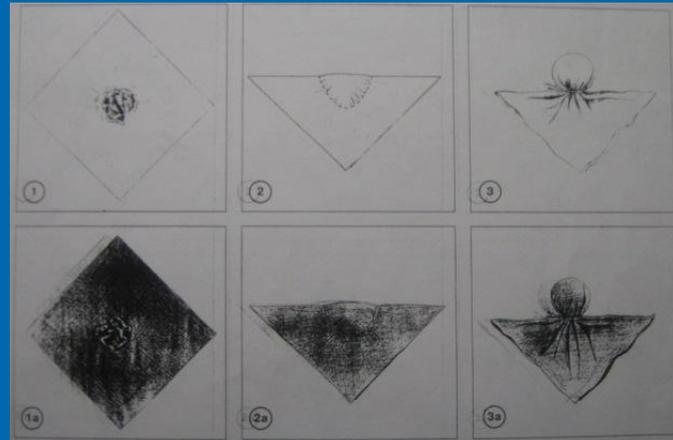
Кукла « Ангелочек » бытовала почти во всех губерниях России. Её обычно делали на именины, чтобы задобрить своего ангела-хранителя. Это незамысловатая, но симпатичная кукла. Её делают из четырех квадратов ткани, желательной белой.

Сначала делают голову таким же способом, как и у « Покосницы ». По бокам формируют руки. Из двух квадратов, поменьше первого, делают крылья: складывают 2 раза по диагонали, а затем пришивают к спине ангела глухими концами внутрь. Потом его подвязывают поясом, из самого маленького квадрата делают нимб: складывают его пополам, потом снова пополам и прикрепляют сзади к голове ангела.

« День и Ночь »

Куклы «день и ночь» - обереги жилища. Их делали в Пензенской и Тамбовской губерниях, в Поволжье. Это совершенно одинаковые куклы, только кукла «день» выполнялась из белой ткани, а кукла «ночь» - из темной. Днем выставляли вперед светлую куклу, а ночью – темную. Они связаны одной ниткой и составляют единую композицию. Каждую куклу можно сделать из одного куска ткани. Сначала делают голову так же, как у предыдущих кукол, потом формируют руки, а затем подвязывают поясом. Вторую куклу делают таким же способом. Из темной и светлой ниток скручивают шнурок, его прикрепляют к головам кукол.

« Купавка.»

Кукла « Купавка» была распространена в Рязанской, Тульской, Владимирской и Калужской губерниях. Она олицетворяла начало купаний. Её сплавляли по воде, и тесемки, привязанные к её рукам, забирали с собой людские болезни и невзгоды. Это кукла праздника Ивана Купалы.

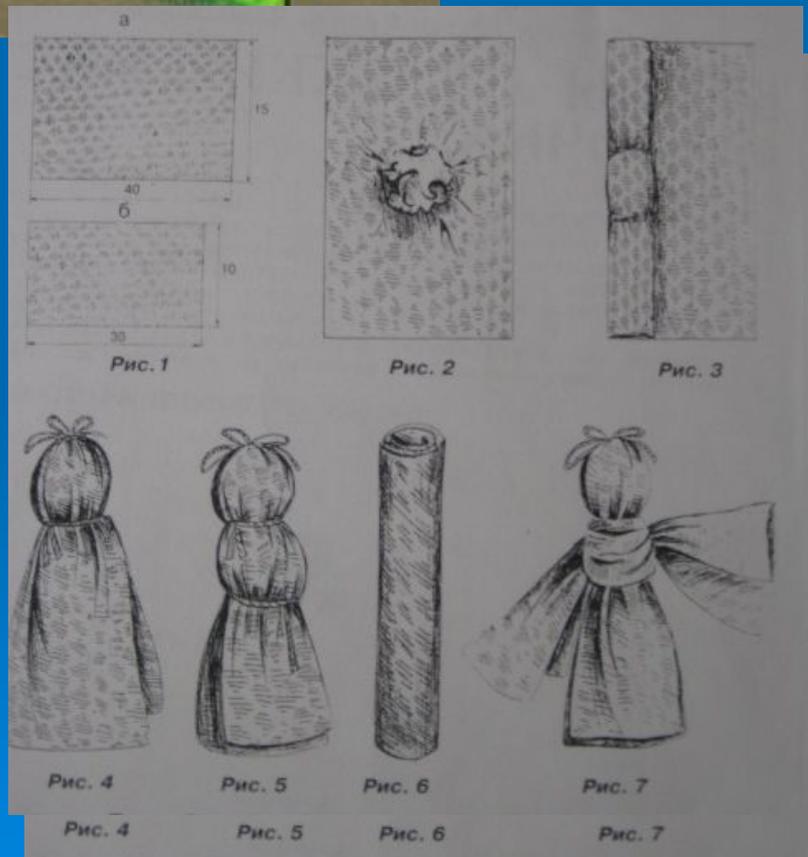
Для её изготовления вам понадобится не только ткань, но и деревянные палочки. Сначала их надо связать крест-накрест, на верхней части закрепить голову, сделанную так же, как и раньше для других кукол, этой же тканью обтягивают руки и закрепляют на поясе. Затем привязывают лямки из яркой ткани, надевают на нее юбку, платок, повязывают пояс, прикрепляют к рукам тесемки из ткани. Так как эта кукла летняя, ее принято украшать травой, живыми цветами, зелеными веточками.

«Бабочка»

Кукла «Бабочка» - простейшая тряпичная кукла, она бытовала в Тульской губернии. Ее подвешивали над колыбельной, ею играли и девочки, и мальчики. Как правило такую куклу делали из однотонной ткани. Для её изготовления нужны два лоскута однотонной ткани размером 40×15 и 30×10 . По центру большого квадрата кладем ветошь, вату, мягкую ткань. Сворачиваем ткань в жгутик, его складываем пополам. Сверху на сгибе стягиваем ткань ниткой в виде бантика, формируем голову, завязывая ниткой выпуклую часть. Между двух концов ткани вкладываем ветошь, обозначающую грудь, и подпоясываем туловище куклы. Вторым лоскут сворачиваем в жгутик по всей длине. Прикладывая его к груди, завязываем на узел сзади. Получившиеся руки расправляем в крылья

« Кузьма и Демьян. »

В центральных губерниях России бытовали традиционные тряпичные куклы «Кузьма и Демьян». Кузьму и Демьяна считают покровителями семейного очага, святости и нерушимости брака, устроителями супружеской жизни. Они же и покровители ремесел — «рукомесленники». Для изготовления кукол понадобится: 2 куска белой, 5—6 кусков темной (коричневой или серой) ткани, 2 кусочка ткани для фартуков, 2 кусочка плотной ткани для шапок, нитки и ветошь. Сначала берут квадрат белой ткани, в середину которого укладывают ветошь; из этой заготовки получается голова. Из темной ткани скатывают длинный жгут, который потом складывают пополам, и линия сгиба остается внизу — это туловище. Голову плотно привязывают к туловищу, концы белой ткани аккуратно прячут внутрь туловища. Еще один кусок темного материала сворачивают жгутом (внутри можно подложить для придания жесткости палочку) — это руки (жгут перевязывают ниткой по краям и посередине). Руки вкладывают в туловище и фиксируют нитками (одновременно обозначается талия). Очередной жгут из темной ткани — ноги. Сначала его перевязывают по краям, потом посередине и продевают в нижнюю часть туловища. Готовую куклу наряжают в фартук и шапку, к рукам можно привязать нитку, чтобы куклу подвешивать. Лицо ей не рисовали. Вторую куклу делают по такому же принципу; их можно объединить общей рукой (в этом случае требуется 5 кусков темной ткани). За пояс Кузьме и Демьяну приспособляли миниатюрные орудия труда, инструменты. Эти куклы были обрядовыми, ими не играли, а традиционно помещали над рабочим местом и оставляли на год до следующего праздника. Обычно Кузьма и Демьян делаются на одной "общей" соединяющей их руке.

« Желанница.»

Существовал так же особый вид кукол: кукла « желанница». Такая подружка была в деревне у каждой девушки. Можно научиться мастерить русские куклы-закрутки, которые по преданию приносят в дом счастье и исполняют желания. Эта кукла обшита ленточками, пуговичками и бусинками. Показывать ее никому не следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице кукле бусинку, например, и зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось.

План организации работы по изготовлению изделия, дизайн-анализ.

Чтобы самой научиться делать таких кукол, нужно узнать, сколько ткани понадобится на изготовление одной куклы, из какой ткани она будет лучше смотреться, как делают ту или иную куклу, какого размера она должна быть, как одеть куклу и много подобных вопросов.

Я думаю, что ткань для кукол следует выбирать тщательно, чтобы её образ был традиционным, гармоничным, поэтому лучше отдавать предпочтение однотонным (это зависит от вида куклы) или ярким, цветастым тканям, в основном натуральным: хлопку, льну, ситцу (это тоже зависит от вида куклы)...

Для изготовления кукол нам понадобится не только ткань, но и вата, поролон и другие мягкие ткани для набивки головы, рук и ног, а также ножницы, иголки, сантиметр, для некоторых кукол – палочки, лыко, зола и другие материалы.

Рабочее место тоже должно быть подготовлено: свет должен падать слева, все нужные материалы – лежать на столе. За собой тоже нужно следить: голову и спину нужно держать ровно, во избежание порчи зрения и получения искривления позвоночника, не держать острые, режущие предметы около лица, чтобы избежать попадания в глаз или получения травмы.

□ Экологическое обоснование.

Я считаю, что мои куклы достаточно экологичны, потому, что куклы делаются только из ткани и природных материалов (ткани, лыка, соломы, деревянных палочек, золы, теста...) как и у наших бабушек, дедушек, чтобы сохранить подлинный образ куклы. Следовательно, они не приносят вред окружающей среде, а если верить многим старым историям, куклы иногда даже помогают природе «очиститься».

□ Экономическое обоснование.

На изготовление каждой куклы расходуется около 40см ткани, цена зависит от её вида. Для пошива нам в основном нужен натуральный материал (хлопок, лен, ситец.), за метр мы платим 150р. На всех кукол нужно 4 метра ткани, это всего 600р. На одну куклу уходит примерно 1 час времени, всего у нас 10 кукол, значит всего 10 часов, это 5 занятий. За них я плачу 50 рублей в месяц, значит за 5 занятий – 21р. На электроэнергию ушло всего 1, $40*10=14$ р. На отопление – $11,99*8=96$ р. Иголки, нитки, ножницы, вата для набивки, украшения для кукол вместе стоят около 90 р.

Всего мы получаем, что за всех кукол мы платим $600+21+14+96+90=821$ р. Т.е. в отдельности на каждую куклу – 82,1р. Это вполне приемлемая цена для людей, желающих её приобрести.

Использование национальных традиций.

Так как я шью русских традиционных народных кукол, то мне обязательно надо использовать в их одежде разнообразные национальные русские техники: например, вышивание гладью, крестиком, использование русских рисунков: цветов, птиц, солнца, неба, земли, людей... Но все это здесь должно быть представлено в условном виде, чтобы не отвлекать взгляд от самих кукол. Так же, все куклы-девушки, как вы видите, одеты в сарафаны, ведь сарафан считался одним из самых важных предметов одежды. Куклу обязательно нужно подпоясать, потому что пояс считался не только атрибутом одежды, но и сильным оберегом. На куклах вы так же можете заметить платки, это тоже один из важнейших предметов русской традиционной одежды. Платки обязаны были носить все женщины в деревне, особенно те, которые вышли замуж, появиться в людях без платка считалось нарушением и неуважением к окружающим.

Цветовое решение.

Для того чтобы куклы выглядели гармонично, нужно отыскать правильный цвет ткани, правильный рисунок на ней. Я считаю, что для каждой куклы нужно подбирать свой цвет, орнамент, оттенок. Например: для «ангелочка» - белый, голубой, розовый однотонные цвета. Для «Покосницы» - красный, желтый, зеленый, синий цвета, яркий цветочный или растительный орнаменты. Для «купавки» - голубой, зеленый, желтый цвета и растительный, цветочный орнамент. Для «бабочки» - однотонные пастельного цвета ткани. Для кукол «день и ночь» - темная и светлая, желательна белая и черная, ткани, предпочтительнее однотонные. А вот, в кукле «на выхвалку» можно включить свои дизайнерские способности, потому что эта кукла считалась экзаменом, её можно было украшать любыми тканями, цветами, украшениями, это зависело только от личного вкуса мастерицы.

Технология изготовления кукол.

По своему исполнению все эти куклы очень просты в изготовлении, некоторых из них можно смастерить только из одного небольшого куска ткани. В приготовлении кукол можно использовать маленькие лоскутки, обрезки, отдельные фрагменты ткани. Собственно это и облегчает технологию изготовлению кукол.

В целом, в своей работе я уже рассказывала о технологии изготовления каждой куклы, это вы можете посмотреть в первой части моего проекта. Научиться делать таких кукол очень легко.

Для самой простой куклы нам понадобится небольшой прямоугольный кусок ткани. В его центр кладем вату, ветошь, мягкую ткань, завязываем голову нитками, параллельно формируя её. Затем по бокам делаем руки, обвязывая их нитками, а затем точно также формируем ноги, завязывая нитками, в конце куклу нужно обязательно подпоясать, и вот, перед нами самая простая кукла, которую можно подарить, с ней можно играть, украсить комнату. По традиции свои первые самодельные игрушки не стоит дарить кому-либо, иначе вам не будет везти.

Реклама моих изделий.

Куклы приносят счастье. Когда смотришь на них, хочется улыбнуться, при виде кукол, дети смеются, получают удовольствие от процесса игры. Ну а взрослые начинают вспоминать, как сами занимались подобным ремеслом, вспоминают прошлые проказы...Кукла, как верили наши предки, охраняет человека от злого и притягивает доброе. Так полюбите русскую куклу, и она ответит вам тем же!

Итоги и выводы моего проекта.

Итак, я закончила свою работу, теперь мне нужно подвести итоги того, как я справилась с моим заданием. Мне кажется, куклы получились именно такими, какими они и должны быть: красивыми, традиционными, небольшими, душевными. Мне было очень интересно заниматься таким видом творчества, как изготовление русских традиционных кукол. С их помощью я узнала больше о жизни моих предков, их ценностях, стремлениях, их жизни. У меня появилось новое хобби, благодаря ему, возможно, я могу в будущем зарабатывать себе деньги. Ещё таких кукол можно дарить близким, родственникам, друзьям, ведь вещь сделанная своими руками несет в себе любовь хозяина, частичку его души.

Простота кукол притягивает людей. При виде них лица смягчаются, появляются улыбки, видимо в памяти всплывают собственные детские забавы. А некоторые вспоминают, как сами делали таких кукол.

До сих пор не угасает интерес к изготовлению русских традиционных кукол. Мир русской игрушки разнообразен, удивителен и во многом неповторим. Путешествуя по нему, мы можем перемещаться во времени и в пространстве. Корни народной игрушки уходят в глубокую древность.

В народной игрушке, в том числе и в куклах, скрыт феномен долговечности. Проходят годы, десятилетия, века, а куклы живут до сих пор. Она менялась, умирала, превращалась в сувенир, экзотику, но жила. Она оживает всякий раз, когда игрушку берут в руки дети. Народную игрушку любят за её простоту, доступность, она дарит тепло человеческих рук, в ней скрыта своя маленькая душа. Куклы помогают узнать свои корни, они – « потешная копилка народной памяти».

Как использовать кукол?

Я думаю, многие заинтересовались вопросом, куда потом девать кукол, что с ними делать и как использовать....

Русских традиционных кукол можно использовать по-разному:

- ❖ их можно дарить,
- ❖ ими можно украсить и разнообразить интерьер,
- ❖ их можно продавать и зарабатывать на этом деньги,
- ❖ ими можно играть, развлекать детей,
- ❖ по ним можно изучать историю развития русской куклы, русского народа,
- ❖ по куклам можно постичь искусство одевания, дизайна, вышивания, шитья,
- ❖ ну и, конечно же, их можно создавать, когда душа просит творчества, креатива.

