Программа дополнительного образования

«Музей кукол»

Пояснительная записка

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых.

Наряду с промышленными и кустарными красавицами в последнее время наблюдается живой интерес к рукотворной народной тряпичной кукле. Вероятно, это происходит потому, что такая игрушка обладает целым рядом привлекательных свойств: доступностью, вариативностью, возможностью самореализации. Ее изучают историки, археологи, этнографы, педагоги, художники, искусствоведы. За это время написаны десятки монографий, сотни научных и популярных статей. И эта тема далеко не исчерпана. Всюду, где селится и живет человек, кукла неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. Кукла не рождается сама, ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. Изначально кукла служила тотемом и обрядовым символом, превратившись позднее в детскую игрушку.

Самые вдохновленные творцы кукол – дети. Кукла – зримый посредник между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства. Самой любимой куклой всегда будет только та, которая сделана своими руками, оживлена собственной фантазией, в нее не вложена душа и глядя на такую куклу теплеет взгляд и нежной волной наполняется сердце.

Представленные в программе куклы несут в себе черты индивидуальности. Простоватые на первый взгляд, они очень разнообразны по форме и декоративному исполнению. Работа педагога по данной программе направлена на приобщение ребенка к чарующему миру куклы, позволяет дать ему возможность изготовить ее своими руками под руководством педагога, вернуться еще раз в волшебный мир детства.

Куклам приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы – талисманы, бережно хранились в семье, передавались из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их изготовления. Характерная черта современного образования – это внимание к народному духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие возможности для воспитания и развития личности. Народная культура всё больше осознается, как духовно-нравственная основа воспитания человека в силу присущей ей способности формировать базовые ценностные характеристики личности.

Одной из составляющих народной культуры является народная игрушка. Живя в современном обществе, необходимо приобщать школьников к традиционной якутской культуре посредством игрушки, так как каждая встреча с игрушкой возвращает нас в далёкое прошлое, в историю культуры, в детство наших предков. Наших бабушек и дедушек, наше собственное детство.

Цель программы – создать условия для формирования эмоционально – отзывчивой, творчески активной личности, пробудить интерес к рукоделию на тематической и технологической основе изучения народного искусства и этнографического материала.

Задачи:

* Приобщение к культуре своего народа через знакомство с историей, значением и технологией изготовления традиционной тряпичной куклы, изучение народных костюмов.
* Раскрытие роли народной куклы в жизни людей
* Воссоздание истории возникновения куклы
* Обучение составления типологии кукол по признакам.
* Обучение основам изготовления куклы (способы).
* Формирование ручного труда.
* Обучение навыкам работы с различными инструментами с соблюдением правил техники безопасности.
* Обучение умению подготовки ткани к работе.
* Обучение умению по шаблону раскроить изделие.
* Обучение умению оценивать свою работу и работу других детей.
* Формирование нравственных представлений у детей, их личностное развитие.
* Создание условий для эмоционального и психофизического раскрепощения детей.

Программа дополнительного образования предполагает:

* Развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, художественного вкуса, технического мышления и конструкторских способностей.
* Формирование этической и эстетической культуры на основе знакомства с элементами традиционного народного творчества, особенностями труда, быта.
* Развитие творческого потенциала ребёнка, его созидательных возможностей.
* Формирование навыков общения и коллективной деятельности.

Программа дополнительного образования «Музей кукол» рассчитана на срок обучения 1 года. Возраст воспитанников от 10-13 лет. Занятия проводятся каждый день в 3-4 классах.

Программа ориентирована на реализацию общих целей дополнительного образования детей, связанных с приобретением человеком устойчивой потребности в познании и творчестве, максимальной реализации себя, с самоопределением в предметной, социальной, профессиональной, личностной сферах

При осуществлении программы реализуются   потребности общества в занятости детей во внеурочное время, в том числе в вечернее время, а также во время школьных каникул.

Содержание программы имеет ярко выраженный национальный характер и направлено на достижение целей воспитания, связанных с формированием и развитием гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье, интереса к истории и народному искусству. Программа ориентирована на формирование традиционных, семейных ценностей, воспитание девочек, как хранительниц домашнего очага, рукодельниц.

Актуальность программы, кроме вышесказанного, заключается и в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению традиционного искусства, в частности, изготовления народной куклы, опираясь при этом на якутскую традицию проведения досуга и воспитания детей в семье. Через знакомство и приобщение детей к искусству народной куклы оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, отвечающего национальной традиции, открывающего простор для последующего совершенствования и в других областях культуры. Программа позволяет осознать такие понятия, как народ, этнос, этническая культура, народное сознание. Конечно, когда речь идёт о малышах, они это скорее чувствуют, нежели понимают, но роль осознания себя как части культуры Родины, в дальнейшем воспитании переоценить невозможно.

Программа соответствует различным потребностям детей и их родителей, т.к. ориентирована на разный уровень подготовленности детей, приходящих в объединение. Гибкость и многоуровневая структура программы позволяет заниматься в объединении детям вместе с родителями, программа ориентирована на оказание помощи и поддержки талантливым детям, поднимая всех на качественно новый уровень индивидуального развития. Программа является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями. Практика показала универсальность программы: по ней с успехом могут заниматься как одарённые дети, так и дети, имеющие нарушения в развитии. Таким детям данная программа помогает в социальной адаптации.

Программа позволяет реализовывать индивидуальные потребности детей: коммуникативные, познавательные, инструментальные (обучение конкретному ремеслу).

Обучение детей и подростков приёмам выполнения народной тряпичной куклы позволяет придать её реализации комплексный характер:

– происходит обучение ремесленным навыкам, полезным в будущей трудовой деятельности, а также способным пригодиться в обыденной, семейной жизни;

– постигается важная сторона истории, народной духовной практики, что необходимо для формирования зрелой гражданской позиции;

– вырабатываются эстетические ценности и идеалы, основанные на лучших традициях отечественной народной культуры, которые содействуют возникновению бережного, уважительного отношения к культурному наследию;

– формируются и развиваются созидательные, конструктивные установки в формирующейся личности.

При разработке данной программы учитывались особенности детской и подростковой психологии, а также запросы обучающихся в студии. Кроме того, работа трудоёмкая, кропотливая, требует длительной концентрации внимания и усидчивости, что требует учитывать физические и психологические особенности детского и подросткового возраста и применять в программе *здоровьесберегающие технологии*.

Программа носит образовательный характер.

Программа строится с учетом основных методических принципов:

* Гуманизация учебно-воспитательного процесса (создание условий для максимального раскрытия возможностей и способностей ребенка).
* Дифференциация и индивидуализация обучения (учет психических и физических возможностей и способностей каждого ребенка).
* Наглядности и доступности (комплексно использовать все методы обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка).
* Сознательности и активности (понимание воспитанником того, что данные умения и знания пригодятся ему в жизни; проявление желания овладеть этими знаниями).

Программа являетсявариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем самым, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

К концу обучения дети должны знать:

* названия инструментов и правила техники безопасности при работе с ними;
* названия материалов, из которых делают кукол;
* названия кукол, выполненных в течение учебного года.

уметь:

* выполнять поручение педагога, данное в устной форме;
* выражать желание спрашивать, отчитываться за выполненную работу;
* изготавливать самостоятельно куклу;
* правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;
* правильно использовать инструменты.

иметь представление:

* о видах декоративно-прикладного искусства;
* о народных традициях, связанных с определённой куклой

Пройдя *полный курс обучения*, дети:

– освоят основные техники выполнения куклы;

– узнают и овладеют основными законами композиции изделий;

– овладеют технологией кройки деталей из ткани и собирания их в костюм;

– будут уметь выбирать нужную ткань для выполнения кукол.

Способы педагогического контроля.

Цель контроля:побудить воспитанника к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития.

Формы контроля:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль.

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского творчества,

Критерии отбора работ:

* аккуратность исполнения;
* соблюдение технологии;
* творческий подход к работе.

Кроме этого в течение года воспитанники участвуют в выставках и конкурсах по профилю обучения, где происходит оценка их деятельности общественностью и специалистами.

Однако следует сказать, что контроль знаний в группах должен осуществляться строго дифференцированно, исходя из возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка.

Делая кукол, можно применять многие умения и знания. Можно на кукле научиться многому, на что не хватает времени, когда хочется попробовать все.

Можно шить саму куклу, а можно и одежду для нее через это изучить народный костюм. Это будет по-настоящему, потому что не надо придумывать новые крои, одежда была такой, какой ее носили много лет назад.

Можно сплести для нее пояс, и это тоже целый мир и наука. Узоры, цвета, особенности женских и мужских поясов, все это возможно изучить и использовать в одежде куклы.

Умение делать кукол, которые помогают их хозяевам познать себя и окружающий мир, не забыть истоки своей культуры. Куклы могут оберегать, лечить, радовать, учить. Они помогали справлять календарные обряды нашим предкам, призывая урожайный год, а значит, жизнь. Куклы помогали во всех значимых и малозначимых случаях жизни человека.

Деятельностный подход в обучении реализуется через использование метода проектов – что связано с более глубоким изучением культурологического аспекта программы на этапе совершенствования мастерства. Используются информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе (подготовка материалов к занятиям, компьютерные презентации и т.д.)

Методы и формы работы

Предлагается использовать на уроках следующие методы и формы работы:

* объяснительно-иллюстративный метод обучения (Суть объяснительно-иллюстративного метода обучения состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из наиболее экономных способов передачи информации).
* репродуктивный метод обучения (Суть его состоит в повторении (многократном) способа деятельности по заданию учителя. Деятельность учителя состоит в разработке и сообщении образца, а деятельность ученика — в выполнении действий по образцу.
* метод практических упражнений (Метод практических работ применяется в единстве со словесными и наглядными методами обучения. В этом случае они как бы выполняют подготовительную работу: разъясняющие объяснения, показ иллюстраций, демонстрация действий, словесная оценка результатов в процессе текущего и итогового контроля, анализ и выводы.

Методическое обеспечение программы.

Формы и методы обучения:

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа основана на ручной деятельности. Как известно, ручной труд оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта, речи и психологических функций ребенка в целом. Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических особенностей воспитанников. В процессе практической деятельности основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно использовать методы рассказа, с элементами показа, беседы, игры, экскурсии, оформление выставок, обсуждение, конкурс.

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной подготовки, т.к. обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдение техники безопасности, умение пользоваться иглой и нитью, различными видами тканей, изучение основных ручных швов и их применение в работе.

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую деятельность детей:

* репродуктивная – после объяснения преподавателя повторить данное изделие;
* творческая – самостоятельно изготовить изделие.

Теоретический метод обучения:

- Рассказ-информация по истории создания куклы, виды куклы, функции и предназначение, история костюма.

- Показ образцов готовых кукол или иллюстрации с изображением кукол в книгах, журналах, презентации.

- Показ иллюстраций по народному костюму.

- Беседы и полезные советы по рукоделию в процессе работы.

Практический метод обучения:

- Дети знакомятся с особенностями, приемами, последовательностью, способами изготовления и оформления кукол

- Пробуют изготовить саму поделку на заданную тему, например: в процессе творчества дети делают подарки-сувениры своим близким.

Процесс изготовления куклы длительный и разбивается на несколько этапов, например:

- Беседа.

- Продумывание костюма, головного убора, конструкции куклы, изготовление тела куклы, пошив костюма;

- Декоративное оформление.

Обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдение техники безопасности, умение пользоваться иглой и нитью, различными видами тканей, изучение основных ручных швов и их применение в работе.

Обучение построено поэтапно от простого к сложному. На начальном этапе освоения данной программы ребенок выполняет работу подетальным способом, подражая педагогу, т.е. находится в позиции ведомого. При наименьших затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую работу. На данном этапе воспитанники знакомятся с материалами, инструментами, правилами работы с ними, соблюдая технику безопасности, приобретая навыки, способствующие развитию мелкой моторики, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, точности в выполнении действий. Все операции выполняются совместно с педагогом. По окончании каждой операции дети называют все моменты ее выполнения, инструменты и приспособления, которые они используют. Важно уже на первом этапе воспитывать умение работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку, работать аккуратно и красиво.

В дальнейшем в ходе реализации данной программы воспитанник приходит к самостоятельной деятельности, выступает инициатором творческого процесса. У него формируется воля, интеллект, речь, эмоции, а также развиваются творческие способности. На данном этапе продолжается формирование навыков изготовления народной куклы, расширение знаний, правил и приемов выполнения различных операций при условии большей самостоятельности.

При изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Поэтому «тряпочки» и нитки для будущих кукол нужно не резать, а рвать. Однако детям в возрасте 6-8 лет часто бывает очень трудно рвать ткань. В этом случае им разрешается применять ножницы, выкраивая детали по размеру или по шаблону. Ножницы могут применяться также при изготовлении сувенирной куклы.

Глубоко ошибаются те, кто считает, что если традиционную куклу бывает так легко изготовить технически, то стоит потратить на обучение несколько месяцев и получается мастер. За такой срок можно освоить лишь элементарные навыки. Но чтобы действительно стать мастером – необходимо прожить с куклой достаточно долгое время своей жизни, а вернее – всю жизнь. Ощутить на себе её природу и истоки. Механическое владение техникой и повторение по инерции заученного ведет к вырождению искусства. Залог жизненности и успехов искусства традиционной куклы - в постижении и творческом развитии традиций. Каждый шаг в изготовлении любой обрядовой, обереговой или игровой традиционной куклы неслучаен, наполнен определённым смыслом, имеет конкретное значение, вплоть до того, в какую сторону и сколько раз обматывать нитью деталь. Нельзя здесь что-то пропустить или поменять. Поэтому народной кукле и учатся «из рук в руки», только так можно донести до детей все тонкости и нюансы традиционного ремесла.

Тематическое планирование 3 класс

№	**Тема занятия**	**Дата**	**Кол-во****часов**
	Знакомство с миром куклы и игрушки.		
1-2	Вводное занятие. Какие бывают музеи.	08.0909.09	2
3-4	Знакомство с миром куклы и игрушки.	16.0917.09	2
5	Техника безопасности при работе с колющим и режущим инструментом	23.09	1
6-9	Занимательный мир игрушки. Куклы игровые, обереги, бытовые, декоративные, сувенирные.	24.0930.0906.1007.10	4
10	Гармония цвета в природе. «Теплые и холодные» цвета, их сочетание.	13.10	1
11-12	Ткани, используемые для изготовления куклы.	14.1020.10	2
	Текстильная кукла на каркасе.		
13-15	Основы конструирования. Правила раскроя. Создание проволочного каркаса.	21.1027.1028.10	3
16-17	Эскиз куклы. Заготовка выкроек из картона.	10.1111.11	2
18-19	Подборка ткани и раскрой.	17.1118.11	2
20-21	Распределение ролей в коллективной работе.	24.1125.11	2
22-26	Индивидуальная работа над проектом.	1.122.128.129.1215.12	5
27-31	Составление единой композиции.	16.1222.1223.1229.12	4
32-33	Подготовка к защите проекта.	12.0113.01	2
34	Защита проекта.	19.01	1
	Знакомство с авторской куклой из полимерной глины.		
35-36	Особенности авторской куклы. Техника безопасности	20.0126.01	2
37-38	Знакомство с видами пластиков и технологией работы с ними. Знакомство со вспомогательными инструментами и технологией работы с ними.	27.0102.02	2
39-44	Введение в практическую деятельность – лепка простой куклы из пластилина по технологии куклы из пластика.	03.0209.0210.0216.0217.0224.02	6
	Создание авторской куклы.		
45-48	Начало работы, образ будущей куклы. Пластика головы.	02.0303.0309.0310.03	4
49-52	Работа над пластикой рук.	16.0317.0323.0324.03	4
53-56	Работа над пластикой ног.	30.0331.0306.0407.04	4
57-60	Каркас тела куклы.	13.0414.0420.0421.04	4
60-63	Сбор деталей (соединение вылепленных частей с каркасом, придание задуманной позы).	27.0428.0404.0505.05	4
64-66	Подставка для куклы.	11.0512.0518.05	3
67-69	Формирование туловища из ваты или других материалов.	19.0525.0526.05	3
Тематическое планирование 4 класс
70-74	Изготовление одежды для куклы.		5
75-79	Изготовление обуви для куклы.		5
80-82	Роспись лица.		3
83-85	Создание прически		3
86-89	Соединение каркаса с текстильным туловищем.		4
90-95	Технология пошива (сшивание деталей, наполнением синтепоном, сборка деталей)		6
96-100	Завершающий этап работы над созданием куклы. Создание образа (прорисовка лица, создание прически, выполнение аксессуаров).		5
	Кукла из «папье – маше»		
101-102	История техники «папье-маше». Куклы в технике «папье - маше»		2
103-104	Инструменты и материалы для работы. Техника безопасности при работе с инструментами.		2
105-109	Скульптура и пропорции животных.		5
110-113	Создание эскиза куклы (животного) в технике «папье – маше»		4
114-117	Работа над основание, формой куклы.		4
118-122	Детализация, сбор частей куклы.		5
123-125	Завершающий этап работы над куклой. Создание образа.		3
	Композиция из кукол.		
126-129	Работа над поиском вариантов коллективной композиции.		4
130-132	Распределение ролей в коллективной работе.		3
133-147	Индивидуальная работа над проектом.		15
148-153	Составление единой композиции.		6
154-157	Защита проекта		4
158-163	Подготовка к выставке «Волшебный мир кукол».		6
164	Выставка «Волшебный мир кукол»		1
	Итого		164

Материально- техническое обеспечение программы

Техническое оснащение.

* Кабинет, имеющий хорошее освещение.
* Стулья, рабочие столы.
* Стол и стул педагога.

Инструменты и приспособления.

* Ножницы.
* Иглы, игольницы.

Материалы.

* Полимерная глина
* Проволока
* Фольга
* Полиэтиленовый пакет
* Синтепон
* Хлопчатобумажные, льняные ткани.
* Хлопчатобумажные и шерстяные нитки.
* Тесьма, кружево, сутаж.
* Синтепон, вата, крупы.

Дидактическое обеспечение.

* Таблицы с поэтапным выполнением изделий.
* Иллюстрации.
* Образцы готовых кукол.
* Шаблоны для изготовления одежды и кукол.
* Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ

Список используемой литературы

Для детей:

1. Е. Берстенева, Н. Догаева. «Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. – М. «Белый город».
2. В. Феррари «Игрушка своими руками»
3. «Делаем куклы». – М. Издательство «Ниола-прес», 2006 год

Для родителей:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- "Просвещение", Москва 1991.
2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству.- "Искусство в школе", Москва 1995

Для педагогов:

1. Е.А.Гурбина. Занятия по прикладному искусству. Дополнительное образование. – Волгоград, «Учитель», 2010.
2. М.Н. Войдинова «Куклы в моём доме» - М. «Профиздат», 1998
3. В.С. Горичева «Куклы»- Ярославль, «Академия развития», 1999
4. И.Н.Котова, А.С.Котова «Русские обряды и традиции. Народная кукла.» - Санкт-Петербург, «Паритет», 2003
5. О.Птушкина «Русский праздничный народный костюм»,- М, Мозаика-синтез», 1999
6. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла» - Москва, «Культура и традиции», 2007