РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XI ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»

Секция: Краеведение

Авторская кукла

Автор: Худаева Ирина Дмитриевна, 7-Б класс

Научный руководитель: Афанасенко Валентина Ивановна, руководитель школьного музея, педагог дополнительного образования

Место выполнения работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»

2013

Худаева Ирина Дмитриевна

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»

Авторская кукла

Фея кукол создавала, мастерила, колдовала,

Всё, чего она касалась, оживало, просыпалось.

И в её руках послушно обретали куклы души.

Ведь у кукол судьбы тоже с человеческими схожи.

А потом свои трофеи раздавала людям фея.

Потому что это средство, чтобы вечно помнить детство.

Лариса Рубальская

Кукла… Что такое кукла? Почему люди любят куклу? Как выбирают из них «свою», желанную? Почему так притягательна как для маленького, так и взрослого человека интеллектуальная игра в куклы, что они начинают их делать сами? Сегодня все больше людей увлекается созданием и коллекционированием кукол. Кто-то становится профессионалом, кто-то остается любителем. Но магия кукол увлекает многих. В результате захотелось узнать о современных и авторских куклах, как можно больше.

Что такое «кукла»? Какую роль она играет в жизни человека?

Куклы это нечто волшебное, что на протяжении всей жизни связывает нас с детством, каким-то странным образом вызывая в душе самые нежные и самые светлые чувства. Что обозначает слово «кукла»? Оказывается, на этот вопрос можно отвечать по-разному. В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова объясняется, что кукла — это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению других ученых — археологов, искусствоведов, кукла — это любая фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой. Русское слово «кукла» родственно греческому «киклос» («круг») и означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок соломы, которые девочки издавна пеленали и завертывали, подчиняясь инстинкту материнства.

Существует великое множество самых разных кукол. Это и куклы в виде зверей или сказочных героев, и марионетки, и этнические куклы, и механические, и перчаточные, и многие другие. Каждая из них хороша по-своему. Но особое место занимают куклы «с человеческим лицом». Именно они у большинства ассоциируются со словом «кукла» — в них люди с древних времён видят себя. Их использовали в магических ритуалах, а некоторые народы верили, что в куклах живут души предков. [1]

Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства египетских пирамид. Затем куклы появляются в Древней Греции и античном Риме. (Приложение 1)

Начиная с 17 века во всех государствах появляются бродячие артисты – кукольники. В 18 веке дети играли тряпичными безликими куклами, изготовленными из корней деревьев и камней. К концу 19 века открываются фабрики по производству пластмассовых кукол. В середине 20 века современные дети играют с куклой Барби и Беби Боном.

Кукла не рождалась сама, ее создал человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя – человека. Кукла является частью культуры всего человечества, она сохраняет в своем образе характерные черты народа. В этом главная ценность куклы. [4]

В различных религиях и странах кукла играла свою особую роль. К примеру, у индейцев, живших в Америке, Кукла являлась частью религиозного воспитания малышей. В странах ислама нарядных и красивых кукол дарили молодым девушкам, выходящим замуж. В тех местах они являлись олицетворением семейного быта, она была помощницей в охране семейного очага. В России куклы назывались «потешками» и существовали они уже в девятом веке. Куклам приписывались целебные свойства. И со временем она стала символом благополучия и домашнего очага. С того времени интерес к данному изделию только прибавлялся. [5] (Приложение 2)

Кукла, сопровождая детские игры, имеет огромное значение в развитии и воспитании ребёнка. И игры с куклой охватывают все основные сферы культуры, так что в период детства в ребёнке закладывается широкий круг навыков и понятий, подготавливающих его к дальнейшей взрослой созидательной деятельности в коллективе людей. Для каждой маленькой девочки, кукла – это значительный мир. Когда ребёнок совсем кроха, он играет с пупсиком, кормит его, одевает, укладывает спать, через него познаёт мир. Кукла помогает ребёнку социализироваться и находить выход из трудных ситуаций, при этом, делает это мягко и не навязчиво.

Мы растём, и делимся с куклой всеми своими переживаниями, она для нас и мама, и подруга, и ребёнок. Играя в дочки матери, девочки всегда одаривают кукол какими-то им одним понятными ролями. Игра в куклы передаётся из поколения в поколение. Но и становясь взрослыми, люди по-прежнему интересуются куклами. Одни хранят её как память о своём детстве, для других она становится оберегом или талисманом, для третьих - украшением интерьера.

Современная кукла

Сегодня купить куклу не составляет большого труда. Прилавки магазинов переполнены куклами и большим разнообразием аксессуаров к ним. Кукольная индустрия шагнула далеко вперед.

В 1970 г. в Советском Союзе был налажен выпуск пластмассы. И появляются миллионы промышленных стандартных игрушек, изготовлением которых занимались около 900 предприятий. Хотя все они заказывали образцы в Институте игрушки, в готовой кукле уже нельзя было узнать образец. Вместо добродушных пупсов получались холодные и рациональные игрушки. Поэтому некоторые психологи считают, что поколение девочек 70-80 гг. так и не почувствовали себя в роли настоящих «мам». [1] (Приложение 3)

Современная классическая кукла имеет детские пропорции. Она хлопает огромными глазами и цветёт румянцем. Её одевают как в детские, так и во взрослые одежды. Современные куклы очень популярны сейчас. Самыми популярными куклами для девочек считаются **куклы Барби**. С её появлением в кукольном мире произошёл переворот. Барби появилась в 1958 году, и специалисты-кукольники видят в ней отражение бытовавшего в ту пору идеала женского тела. Куклы «Барби» имеют большое разнообразие одежды и различных асессуаров (машин, бытовых предметов и других кукольных персонажей). Она стала мечтой и идеалом каждой девочки. «Барби» завораживает и очаровывает. Продажи куклы Барби считаются самыми высокими в сравнении с реализацией других игрушек. (Приложение 4)

Очень мощное течение в мире современного куклостроения - примитивные куклы. Это игрушки потрёпанные временем, залюбленные, домашние. Так же они включают некоторые признаки наивного искусства, т.е. искусства, имитирующего так называемый «детский» стиль. Примитивы ведут свою родословную со времён первых американских поселенцев и коренных американцев, которые использовали в куклостроении любые подходящие общедоступные материалы. Одна из основных примитивов – вальдорфская кукла. **Вальдорфская кукла** — первая в природе особая педагогическая кукла, специально разработанная вальдорфскими педагогами. (Приложение 4) Источником создания вальдорфских игрушек являются народные тряпичные куклы и исследования в области детской педагогики на основе антропософского учения о человеке. **Винкс** - серия кукол, которые делаются по мотивам этого мультсериала. Каждая из кукол имеет свой набор одежды и свои «суперспособности». Эти куклы изготовлены при помощи современных технологий и высококачественных материалов.(Приложение 4)

Не менее популярными являются куклы **Братс.** Они внешне напоминают девочек-подростков с очень выразительными лицами, поэтому сразу же завоевали сердца девчонок по всему миру. (Приложение 4)

Также набирают популярность и куклы **Monster High.** Почему девчонки так любят Монстер Хай? Это можно объяснить необычной, но обаятельной внешностью кукол, а так же очень популярной в настоящее время "сумеречной" темой.(Приложение 4)

Если вы желаете не только красивую, а и полезную куклу, то вам нужна одна из очаровательных кукол **бэби Борн**. Они помогут развитию вашего ребенка. Эти куклы имеют полное сходство с настоящими детьми. Поэтому, девочки уже с детства будут развивать материнские навыки. Они могут: катать ее в коляске, кормить, купать, менять одежду укладывать спать малыша. Они также популярны во всем мире. (Приложение 4)

Кроме популярных кукол есть и другие. Бумажные куклы-одевалки актуальны и сейчас. Не стоит думать, что с появлением пластмассовых кукол в них отпала нужда. Картонные куклы с множеством бумажных нарядов развивают фантазию и творческие способности. Ведь чудо-платье для такой модницы девочка может сделать сама, просто нарисовав и вырезав его. И, конечно же, в отличие от обычных кукол, они стоят дешево — а значит, купить их можно очень много. Но, не смотря на довольно низкую цену, эти куклы красивы, словно праздничные открытки — они очень яркие и достаточно объемные,

Тряпичные куклы хороши тем, что их можно дарить даже младенцу — ведь они очень мягкие и приятные на ощупь. Это не просто игрушка, но и нянька: обнимая такую игрушку, ребенок чувствует себя спокойнее и быстрее засыпает.

Матрешки — это не только отличный сувенир для туристов, но и замечательная развивающая игра для детей первых лет жизни, которая порадует как девочку, так и мальчика. Обычные куклы годовалому карапузу еще не интересны, а вот матрешка — другое дело: ее можно собирать как пирамидку. Малышу будет любопытно узнать, что у нее внутри. [8]

Взрослые создают для детей всё новых кукол. Сейчас компания «Менли Той Квест» разрабатывает куклу нового поколения – **Синди Смарт,** это усовершенствованная Барби. Кукла способна видеть с помощью встроенной камеры и распознавать предметы. Кроме того, Синди Смарт оснастят микрофоном и системой распознавания речи: она сможет разговаривать на 5-ти языках. В её память заложат большое количество программ.

Авторская кукла

В наши дни промышленное производство кукол достигло неимоверного развития. Кукла стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, неким напоминанием о детстве или просто красивым аксессуаром, предметом интерьера. Куклы встречают нас в театре, в магазине, они смотрят на нас с экранов телевизоров или становятся частью рекламных акций. И все же, на фоне победоносно шагающих серийных игрушек, в XX веке появляется новый жанр искусства, странный и загадочный, - авторская художественная кукла. Авторская кукла чаще всего выполняется в единственном экземпляре, представляет собой плод длительного кропотливого труда. Может иметь портретное сходство с определённым человеком (портретная кукла), свой набор одежды и миниатюрных аксессуаров, быть изготовленной, подобно монолитной скульптуре, цельной или иметь шарнирные суставы: такой кукле может быть придана практически любая эмоциональная поза.

Авторская кукла предназначена скорее для созерцания. Для изготовления авторской куклы существует огромное количество специализированных материалов, разработаны технологии и популярные методики. Сообщества любителей Авторской куклы в интернете насчитывают тысячи человек.

Авторские куклы подразделяются на множество жанров (например, характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, «кукла без куклы» и т. д.), техник исполнения (например, горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы) и по назначению (коллекционные, интерьерные и т. д.).[6]

Что же отличает таких кукол от фабричных? В первую очередь эксклюзивность. На выставках в салонах серийную штамповку не встретишь — все выполненные вручную авторские экспонаты абсолютно индивидуальны, несут частичку души мастера. Именно поэтому отличительной чертой таких выставок является особая доброта, душевность, царящая в выставочном пространстве, где проводится кукольный салон. Куклы каждого мастера-кукольника узнаваемы по присущему только ему авторскому почерку. Технологии, применяемые при изготовлении авторских кукол очень разнообразны, так же как и материалы. Это фарфор, винил, папье-маше, различные пластики, текстильные материалы и т.д. Каждый автор решает сам, что больше ему подходит для создания желаемого образа. В процессе работы над авторской куклой мастер находит собственные удачные решения и приемы создания игрушек, разрабатывает свои авторские технологии. Но кроме всего этого, как и в любом творчестве, автор вкладывает в куклу любовь и частичку своей души. Поэтому авторские куклы и игрушки всегда передают чувства и характер, вложенные в них автором – их создателем. Авторские куклы - это творчество, приносящее радость как мастеру, их создающему, так и всем, кто видит плоды его труда. К настоящему времени этот вид искусства полностью сформировался, обрел собственные направления и течения, имеет своих классиков и авангардистов. [5] (Приложение 5)

Белгородские мастера авторской куклы.

В последние годы современное искусство авторской куклы породило спрос не только среди коллекционеров, но и искусствоведов, дизайнеров интерьеров, одежды и даже архитекторов. Присутствие авторской куклы в интерьере стало уже давно хорошим тоном и показателем изысканного вкуса обладателей. Во всем мире ежегодно проводятся сотни крупных выставок, посвященных искусству куклы. Среди самых известных из них на постсоветском пространстве можно выделить Международный салон кукол в Москве (Россия) и Салон «Киевская сказка» (Украина), которые по праву считаются одними из крупнейших выставок в Европе, посвященных авторской кукле / [6] Открыт такой салон и в Белгороде. Решение организовать в Белгороде салон кукол было вызвано стремлением систематизировать знания о талантливых людях Белгородчины, к оторые работают с куклой — авторской, народной, коллекционной, художественной…

На Белгородчине много мастериц, увлечённых «кукольным» промыслом как профессионально, так и в качестве хобби. Это старооскольскихе мастера: Никишина Н.Н., Кривченко М.В., Реброва В.А., Девяткина С.В., Сергеева А.В. Авторские работы Расковаловой Натальи Викторовны – белгородского мастера-изготовителя кукол, члена Международного общества авторов кукол неоднократно участвовали в выставках, фестивалях искусства в России, Испании, Франции, Великобритании. [7]

Есть мастер- кукольник и у нас в поселке Майский Белгородского района это Черкасова Н.А. – мастер декоративно-прикладного искусства. (Приложение 6) Я хочу рассказать о ней подробнее.

Черкасова Надежда Александровна выросла в творческой семье. С детства была влюблена в творчество. Училась в 20-й школе города Белгорода, а затем в Майской гимназии. После окончания гимназии поступила в Белгородское училище культуры на специальность «Художник-оформитель», а, окончив его, стала работать в Доме Народного творчества Белгородского района в начале руководителем кружка, сейчас она уже Мастер декоративно-прикладного искусства. Она всегда любила мастерить куклы, у нее - это любовь с детства. Но теперь это не просто куклы, а настоящие произведения искусства, каждая сделана в единственном экземпляре. (Приложение 11) Лица куклы тщательно расписаны вручную. Отдельного внимания заслуживает одежда, которая имеет много мелких деталей. Всю одежду она шьет из разного хлопка, а завершают образ эксклюзивные аксессуары, которые мастер придумывает сама: кружево, бусы, шапочки, сумочки и другое Ее авторские работы постоянно выставляются на районных и областных выставках, конкурсах и фестивалях. Сейчас в ее коллекции игровые куклы нескольких жанров. В основном она делает текстильные и комбинированные куклы, есть вязаные.

Куклы **«Кантри**» Надежды Александровны - это необычные, тонкие, чувствительные натуры. Это и ностальгический флер с романтическим восприятием жизни. Манера одеваться для них - своеобразный способ предаться мечтам. Цвета в этом стиле в основном приглушенные, пастельные - все оттенки коричневого, серого, бежевого, охристого. «Кантри» не боятся выглядеть смешными в глазах тех, кто привык слепо следовать моде, ведь одеваются они, прежде всего, для себя. Это полностью тряпичная, текстильная, мягкая набивная кукла, сшитая из натуральных материалов. Кукла «**Толстый Ванька**» тоже относится к этому стилю, но больше рассматривается как деревенская игрушка. (Приложения 7-8)

К текстильной кукле относятся и куклы «**Тильды**», У нее есть куклы, выполненные в этой технике, но Надежда Черкасова не очень любит их, хотя они очень популярны сегодня. Тильда – длинноногая кукла, придуманная норвежской художницей Тонни Финнагер. У нее есть узнаваемые черты: на лице рисуются или вышиваются только глазки-точки (эмоции куклы додумает сама хозяйка) и подвозятся яркие румяные щечки. [9] (Приложение 9)

Есть в ее коллекции и куклы **«Пугало».** Они выполнены как декоративная подставка под цветы. Полностью состоят из текстиля, набивные, волосы выполнены из кукурузы. Они словно живые человечки гуляют по огороду и «отмахиваются» руками. (Приложение 10)

Куклы «Медведи» - «Весна» и «Зима»- текстильные, но украшены вышивкой и вязанием, имеют подвижные суставы, выполнены из искусственного меха и набиты синтепоном. Надежда Александровна делает и комбинированные куклы. Например, кукла «Старушка» . Ее голова, части рук и ног вылеплены из полимерной массы, основная часть туловища - текстильная, а все детали соединены проволочным каркасом. Соединения каркаса автор усовершенствовала по своей технологии. По такой же технологии и выполнен «Мальчик в сугробе», куклы «Весна» и «Лада». Отличие в выполнении одежды. Здесь есть и вязание и вышивка и мережка. Как украшение используются бусинки и бисер. (Приложения 11-13)

Владеет автор и техникой сухого и мокрого валяния. Это - одно из модных и активно набирающих обороты рукодельных увлечений. В этой технике выполнены белый мишка и черный кот. Различают два вида валяния шерсти — сухое и мокрое. При сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи трения производят процесс валяния. Сухое валяние применяется для создания объемных изделий — игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки. Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, полотен, одним словом, плоских изделий. Мишки и кот выполнены в технике сухого валяния. [3](Приложение 14)

В русском языке слово «кукла» - это одушевленное имя существительное. Одушевлённое, значит, имеет душу! Мастер-кукольник, вкладывая душу в свое произведение, словно творец, создает подобие человека. Он верит, что такая кукла и в горе поможет, и счастье разделит. Посмотрев коллекцию авторских кукол Черкасовой, я была потрясена. Если вернуться к моему эпиграфу, то его слова можно полностью отнести к Надежде Черкасовой. Ее куклы нестандартные, красивые и живые. Они сразу привлекают внимание своей непосредственностью, добротой. Сразу видно, что сделаны они с любовью и хорошим человеком. Много своих кукол она дарит детям.

Заключение.

Таким образом, проведя собственное исследование по данной теме, я пришла к следующим выводам:

* Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Уже много веков человек создает куклу по своему образу и подобию, кукла стала неотъемлемой частью культуры и истории человечества. В этом главная ценность куклы. Кукла это нечто волшебное, что на протяжении всей жизни связывает нас с детством, каким-то странным образом вызывая в душе самые нежные и самые светлые чувства.
* Кукла, сопровождая детские игры, имеет огромное значение в развитии и воспитании ребёнка. И игры с куклой охватывают все основные сферы культуры, так что в период детства в ребёнке закладывается широкий круг навыков и понятий, подготавливающих его к дальнейшей взрослой созидательной деятельности в коллективе людей.
* Когда я начинала собирать весь этот материал, то даже не предполагала, что существует такое огромное количество разных кукол. Я узнала много интересного о возникновении кукол, об их авторах! Выявила преимущества и недостатки современной куклы. Преимущество ее в том, что она долговечна. Её можно мыть, расчёсывать, переодевать в разную одежду. По видам одежды кукла может менять профессию, побывав и врачом, и космонавтом и т.д. У современной куклы двигаются голова, руки, ноги и талия. Недостатком современных кукол является то, что они не индивидуальны, а внедрены в массовое производство. Они притупляют вкус к разнообразию и фантазии, и не приучают детей к труду и рукоделию. [6]
* Во всём мире сейчас популярны авторские куклы и модно их коллекционирование, собирание, существуют целые галереи баснословно дорогих, роскошных кукол. Коллекционировать кукол стало не менее престижно, чем картины или бриллианты. Так как появился спрос на кукол, то и создавать их стало модно, престижно и интересно. Этим увлекательным делом занимаются как профессиональные художники, мастера-кукольники, так и любители кукольного дела, тем более что для этого не обязательно разбираться в искусстве, достаточно просто оставаться в душе чуть-чуть ребенком
* Мне было интересно узнать, что и у нас на Белгородчине много мастериц, увлечённых «кукольным» промыслом как профессионально, так и в качестве хобби. Есть такой мастер и в Белгородском районе, в поселке Майский. Это Черкасова Н.А.

Почему нас привлекает авторская кукла? Из множества кукол мы практически всегда выбираем авторскую куклу. В чем же дело? Красота кукол фабричных какая-то не естественная. Как бы они ни были похожи на людей, они не живые, в них нет души. Куклы ручной работы, другие: они несут энергию их создателя, тепло его рук, его мысли. Заглянув им в глаза, мы видим выражение, характер, причем у каждой куклы свой. В их глазах отражается частичка мастера. Не потому ли современное общество стало таким равнодушным? Ведь наши дети видят постоянно работающих родителей, компьютерные игры (редко бывающие мирными), бетонные коробки из окна и игрушки, все одинаковые, штампованные. А ведь играя, дети учатся жить.

Литература и источники

1. Войдикова Н.М. Куклы в доме. - М.: ТЦ “Сфера”, 1998. - С.224.

2. Дайн Г.Д. Игрушечных дел мастера. - М.: Просвещение, 1994. - С.230.

3. Личная коллекция мастера Черкасовой Н.А.

4. <http://lynam.ucoz.kz/publ/raboty_uchenikov/issledovatelskie_raboty/uyrsha_tar_keshe_b_erte_kukly>

5.http://www.all-fishing.ru/index.php?name=pages&op=view&id=4686

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%EA%EB%E0

7.http://www.afishka31.ru/news/culture/2851.html

8.http://uchi.ucoz.ru/publ/zabotlivym_roditeljam/o_kuklakh_dlja_devochek_i_malchikov/28-1-0-15825

9. <http://andricum.narod.ru/artistic/igrushka/igrushka.html#klassifikacija>