

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»**

**Проектно-исследовательская работа
«Куклы»**

**Выполнила:
Насонова Екатерина 8 класс**

**Творческое объединение
«Венок рукоделий»**

**Руководитель:
педагог дополнительного образования
Вурста Елена Николаевна**

г. Вельск, 2014 г.

Содержание

1. Введение.	1
2. Теоретическая часть.	
2.1 История появления кукол.	2
2.2 Виды кукол	3
2.3 Назначение кукол.	6
2.4 Итоги исследования «Любимые куклы современных девочек»	7
3. Практическая часть.	8
4. Заключение.	9
5. Список использованной литературы.	10
6. Приложения:	
1) Фотокарта «История появления кукол»	11
2) Диаграммы «Любимые куклы современных девочек»	13
3) Фотокарта «Изготовление куклы Тильда»	14

Введение

Любой человек, независимо от возраста и профессии, независимо от того, в какой стране, городе он живет, помнит игрушки своего детства.

Неотъемлемой частью мира игрушек являются куклы. В куклы играли всегда и во все времена. В разных странах, в разных культурах куклы служили не только детской игрушкой, но и являлись предметом, связанным с религией и обрядами. По своему предназначению куклы делились на талисманы, сувениры, игрушки, предметы любования.

Цель работы: Я решила проследить роль куклы в жизни людей в различные исторические времена в разных странах и изготовить своими руками куклу Тильду.

В связи с этим у меня появилась необходимость в решении следующих **задач:**

1. Узнать историю появления первых кукол.
2. Познакомиться с видами кукол, выяснить их назначение.
3. Провести анкетирование учащихся по теме «Любимые куклы современных девочек и их мам»;
4. Сшить куклу Тильду.

Методы:

- 1) Поисковый – подбор литературы, систематизация.
- 2) Исследовательский – изучение литературы по данной теме, получение информации по интернету, сравнительный анализ.
- 3) Практический – изготовление куклы.

Основная часть

История появления кукол

Что такое кукла? В словаре русского языка С. И. Ожегова объясняется, что кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению других учёных: археологов, искусствоведов – это любая фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой.

Работая над проектом, я узнала, что в истории человечества кукла всегда играла таинственную и важную роль. На сегодняшний день самой древней куклой считается фигурка из слоновой кости, найденная на территории бывшей Чехословакии. По оценкам специалистов, ей 30-35 тысяч лет! Первые куклы были связаны с обрядами и часто не имели лиц (рис.1).

Из книг я узнала, что куклы, обнаруженные археологами на территориях Древнего Египта и Востока - это уже именно игрушки, преимущественно плоские, лишённые ног и скруглённые в нижней части туловища (рис.2).

Идолы, божества, истуканы – первые куклы, которые появились на земле, приблизительно в то же время, что и сам человек (рис.3). Куклы были больше похожи на статуэтки и использовались не для игр, а для ритуалов. Их вырезали из дерева, кости, камня, лепили из дерева. Им поклонялись, приносили дары. В Евразии археологи нашли при раскопках кукол женщин (рис.4). Ученые считают, что они были символом плодородия и материнства.

С развитием цивилизации кукла постепенно утратила свою магическую роль и становилась предметом игры. Я очень удивилась, когда узнала, что даже у царицы Египта - Клеопатры была огромная коллекция кукол (рис.5). Послам был дан приказ – присылать для царицы Египта кукол и статуэтки из всех стран и городов.

В Древней Греции изготовлением кукол занимались ремесленники - кукольники - коропласты. Древнегреческой девочке после рождения мать, сестры, няня, бабушка дарили множество кукол. Пока девочка росла, кукол у нее становилось всё больше. Перед свадьбой она бросала своих кукол в реку, посвящая их богине домашнего очага и другим богам. Это символизировало начало взрослой жизни и говорило о том, что теперь ей некогда будет играть в детские игрушки.

Существует легенда, что у великого полководца Александра Македонского тоже были куклы (рис.6). Его учитель Аристотель, подарил ему закрытый на замок ящик, в котором находились куклы. Они были сделаны из воска и изображали поверженных вражеских воинов, которые направили себе в грудь мечи и опустили вниз копья. Александр за всю жизнь не проиграл ни одной битвы.

Куклы в древности участвовали в магических заклинаниях и мистериях. Со средних веков и до наших дней в Европе куклы широко используются в христианских кукольных представлениях. В католических храмах Италии и Испании часто встречаются куклы, изображающие Деву Марию с младенцем и апостолов (рис.7).

Древние русские игрушки ("потешки"), были в обиходе восточнославянских племен еще в IX веке (рис.8). Об этом говорят находки археологов на территории древнего Новгорода. Новгородская ярмарка, этот крупнейший средневековый меновой двор Европы и Азии, собиравший до 50 племен, показала, что купцы многих стран, кроме сундуков и деревянных ложек, интересовались также русскими игрушками.

В середине XIX века, наряду с промышленным подъемом и экономическим расцветом в Европе, проснулся особый интерес к духовным потребностям ребенка. Начинают открываться фабрики по изготовлению игрушек и, в частности, кукол. Для создания художественной куклы объединяются художники и педагоги. В России вопросами создания эстетически художественной игрушки занимались такие знаменитые художники как Бенуа и Билибин.

Необходимо вспомнить еще об одном атрибуте старины – кукольном театре. Куклы-марионетки по-разному пережили столетия. У нас в стране существует театр кукол Сергея Владимировича Образцова (рис.9).

В XX веке появился новый жанр искусства - авторская художественная кукла,

Куклы встречаются нас в театре, в магазине, они смотрят на нас с экранов телевизоров или становятся частью рекламных акций. Куклы стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, своеобразным напоминанием о детстве или предметом интерьера.

Виды кукол

Куклы в Древнем Египте были **керамические и деревянные** (рис.10). Найдено множество **кукол из алебаstra и слоновой кости**, а также **из мягких материалов** - льна и шерсти.

В XVI веке в Нюрнберге начинается производство **гипсовых** кукол. Сначала всем гипсовым куклам глаза рисовали, а с XVIII в. стали использовать черную эмаль, придававшую им большее сходство с настоящими.

В Париже кукольники образовали отдельный цех только к концу XVI в., до этого кукол вырезали токари-корзинщики. Французские куклы приобрели известность во всей Европе. В XVII в., когда еще не было модных журналов, по миру путешествовали большие нарядные куклы-посланницы французской моды. Это были дорогие утонченные куклы, с примерными пропорциями взрослой женщины, одетые по последнему слову моды. Их называли **пандорами** (рис.11). К ним прилагался целый гардероб: сундучки с

парфюмерией, шляпки, ботинки, украшения, чулки, перчатки, белье. Аристократки и даже королевы из других стран заказывали в Париже этих кукол, чтобы скопировать их наряды и сшить себе такие же. По легендам, когда везли таких кукол посреди военных сражений, генералы приостанавливали битвы и пропускали кукол-пандор.

В конце XVI-XVII столетия в Европе появляются **восковые** куклы (рис.12). Восковыми у них были только голова, плечи, нижние части рук и ног, туловища были кожаные или матерчатые, их набивали опилками, либо шерстью. Делали кукол из пчелиного воска. Первые восковые куклы появились в Италии, а затем и в Германии, но особый успех ждал восковую куклу в Англии. Производство было долгим и кропотливым, над одной куклой могли трудиться до 70 человек.

За XVIII веком закрепилась слава эры **автоматических кукол** (рис.13). В 1738г., в Париже Жак де Вокансон показал механического флейтиста в рост человека. Эта кукла умела исполнять 12 мелодий. Фурор произвел и механический мальчик работы швейцарского часовщика Пьера Жака Дро. Мальчик обладал более сложной конструкцией, чем флейтист: обмакнув перо в чернильницу, он стряхивал капли, рисовал и писал, ставя знаки препинания в нужных местах и делая переносы в конце строки.

Новый материал, который совершил переворот в кукольном деле, - **папье-маше** (буквально «жёваная бумага») - был внедрен в производство в 20-х гг. XIX в. кукольником - кустарём Фридрихом Миллером. Куклы из папье-маше стали массовыми, что позволило Германии к концу столетия превратиться в королеву европейского игрушечного производства (рис.14).

В широкий обиход **фарфоровые куклы** вошли в середине XIX в. (рис.15). Обычно фарфоровой была только голова, иногда руки, но ноги почти всегда были набивные или деревянные. Со временем у них появились натуральные волосы, они научились открывать и закрывать глаза, поворачивать голову, а некоторые даже ходить. Лидером производства кукол была Франция, там делали самые дорогие и красивые игрушки. Немецкие мастера стремились сделать кукол прочнее и дешевле.

Появились **куклы-перевертыши** (рис.16). Они имели простой механизм или приспособление для мгновенного изменения внешности. В Германии выпускали кукол с двумя и тремя лицами: они сменяли друг друга при движении головы по часовой стрелке. Одно лицо куклы было спящим, другое - улыбающимся, третье - плачущим.

В XIX веку развитие кукольной индустрии шло очень стремительно. Куклы пели, говорили, двигали глазами, появились шагающие куклы. Кукла научились пудриться, пускать мыльные пузыри, ездить на велосипедах, даже плавать кролем! (рис.17)

В конце XIX в. армия городских кукол пополнилась «новичками» - картонными и **бумажными куклами**, которых надо было вырезать из листа картона, склеивая две её

половинки. У кукол был целый гардероб, всё со специальными «загибами», позволявшими нарядам держаться на картонной фигурке (рис.18).

Истинную революцию в технологии изготовления кукол произвела смесь нитратов целлюлозы и камфоры - целлулоид, изобретенный и впервые использованный в США. Лидерство в мировом производстве **целлулоидных кукол** захватила Германия (рис.19). Как ни трудно в это поверить, одно время куклы делались даже **из металла**: алюминия, олова, меди, бронзы.

Революцию в кукольной промышленности совершил абсолютно новый материал - пластик. В 1948 г. начали выпускать **кукол из пластика**. Винил в первую очередь изменил голову кукол - у волос появились «настоящие» корни. Теперь волосы можно было мыть и укладывать в любые прически.

С помощью винила стали изготавливать **кукол-реборн** (рис.20). Эти куклы-дети выглядят настолько реалистично, что иногда невозможно их отличить от младенцев, и по виду, и по весу! Реборнов можно даже купать и расчёсывать волосы, делать причёски. Это именно коллекционные куклы, которые в первые годы своего появления были доступны лишь узкому кругу коллекционеров, а затем, завоевав популярность, начали появляться в домах многих других людей.

Но ни одна игрушка не в силах составить конкуренцию **кукле Барби** (рис.21).

Последним словом в кукольной индустрии стало использование искусственного интеллекта: **интерактивный пупс** My Real Baby («Мой настоящий малыш»). Эта кукла живо и непосредственно реагирует на действия ребенка. Её лицо выражает самые разнообразные эмоции, копируя движения человеческих мышц, и способно меняться до сотни раз. Весит он полтора килограмма при росте 45 сантиметров (рис.22). Интерактивные куклы постоянно совершенствуются.

Бурное развитие кукольной индустрии имело и негативные последствия: штампованная, безликая продукция буквально заполонила все магазины. В противовес этому в США и Европе наблюдается огромный спрос на коллекционных кукол, выполненных малыми партиями или даже в единственном экземпляре. Появляется новый жанр искусства - **авторская кукла**. Авторская кукла может стоить от 150 до 50 тысяч долларов.

Одним из течений в авторской кукле стало изготовление кукол из текстиля. Их история заинтересовала меня больше всего. В современном кукольном мире появилось новое направление – куклы Тильды. Первая Тильда была сшита норвежкой Тоне Финангер (Tonne Finanger) (рис.23). Начиная с 1999 г. весь мир охватила «тильдомания». Каждая рукодельница осваивает технику изготовления кукол, принося что-то свое. Создаются сообщества любителей Тильд, открылись форумы и сайты, где можно

передать свой опыт и обсудить выкройки и процесс шитья. Сейчас всеобщая любовь к Тильдам все растёт, и нас продолжают радовать задорная зубная фея, неуклюжие вислоухие зайцы и кролики, смешной лось, летящий кот, Мишка, Хозяюшка, купальщица и трогательные ангелы (рис.24). Сегодня ни одна ярмарка, выставка не обходится без этих милых созданий. Но у Тильды есть свои отличительные черты и, увидев которую один раз, Вы уже не спутаете её ни с какой другой.

Куклы «Тильды» – отличаются своим загаром, умеренной упитанностью и крылышками за спиной (или без крыльев). Личико у такой куклы – это глазки и легкий румянец. Всё остальное можно домыслить самим, присутствует некий элемент фантазии.

Назначение кукол

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делались сшивные и свернутые. Исследователи считают, что наиболее ранняя среди традиционных игровых свернутых кукол была кукла – «полено». Представляла она собой простейшее изображение женской фигуры (рис.25). Наиболее простой свернутой куклой считается кукла «барыня» (рис.26). Была распространена игровая тряпичная кукла «малышок - голышек» (рис.27). Эта кукла была без одежды, но пояс являлся не только обязательным атрибутом русского традиционного костюма, но и очень сильным оберегом. Кукла «на выхвалку» являлась игровой сшивной куклой (рис.28). Она шилась девочками до 12 и была экзаменом по шитью и рукоделию.

Куклы-сувениры предназначаются для радости взрослых и детей. Вырабатывают ее из материалов - древесины, соломы, пластмасс, пряжи, нитей и др. Национальные деревянные куклы — башкирка, мордовка, марийка; игрушки на темы русского народного эпоса (рис.29). Но, пожалуй, самым распространенным сувениром являлась матрешка - деревянная расписная кукла (рис.30). А сейчас, в современном мире, самым распространенным куклой – сувениром является Тильда, так как это универсальный подарок, как для детей, так и для взрослых.

Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они имели ритуальное назначение. Считалось, что если в доме есть сделанная своими руками кукла «Плорододие», то будет достаток и хороший урожай.

Обрядовая кукла «Покосница» изображала женщину во время сенокоса (рис.31). Кукла «Купавка» - это обрядовая кукла одного дня, «Купавка» олицетворяла собой начало купания (рис.32.). Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали людские болезни и невзгоды. Кукла без лица считалась предметом неодушевлённым, недоступным для вселения в него злых духов, а значит и

безвредным для ребёнка. Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Русская народная кукла имеет свою славную историю и богатые традиции. Тряпичные куклы, выполненные в различных традициях, сложившихся в народе, это куклы, которые делали с использованием старинных техник и технологий.

Итоги исследования «Любимые куклы современных девочек»

Я провела исследование, в какие куклы любят играть современные девочки и какие куклы есть у их родителей. 30 участницам было предложено ответить на следующие вопросы: *Есть ли у вас дома куклы? Какие куклы? Играете ли вы в куклы? Назначение ваших кукол? Любимые куклы и почему? Знаете ли вы куклу Тильду? Какие куклы вам больше нравятся - производственные или ручной работы?*

По результатам разработанной нами анкеты, выяснили, что:

- 100 % девочек от 10 до 14 лет имеют дома куклы;
- в куклы играет до сих пор 35 %, а 65 % хранят их как память или используют как элемент домашнего дизайна;
- 47% девочек имеют только производственных кукол, а 53% имеют также и кукол ручной работы.
- 41% ответили, что их любимые куклы – барби, монстер хай, чанки, 41% нравятся куклы ручной работы, и 18% - разные куклы.
- 59% опрошиваемых знают о куклах Тильда, 41% - не знают.

Таким образом, мы выяснили, что девочки больше всего используют кукол, как часть интерьера, чем играют в них. Им одинаково нравятся и производственные куклы, и куклы ручной работы. Но в наличии у них больше производственных кукол.

Среди взрослых женщин (в основном - педагогов) провела такой же опрос.

- 24% в возрасте от 25 до 40 лет, 76% - от 40 до 55 лет.
- 76 % имеют дома кукол, у 24% - куклы отсутствуют, 68 % имеют кукол ручной работы, 32% - производственных кукол.
- 93% не играют в куклы, и только 7% - играют в них. У 43% женщин куклы используются, как элемент интерьера, у 34% - как память или подарок.
- 68% знают о кукле Тильда, 32% - не слышали никогда.
- 100% женщин ответили, что им больше всего нравятся куклы ручной работы (рис.33.).

Вывод: среди взрослых предпочтение отдается куклам ручной работы, также у них в наличии больше этих кукол, чем производственных. Большая часть кукол используется для интерьера.

Практическая часть

Я решила сшить куклу-тильду принцесса на горошине.

Для работы мне потребовалось: (рис.34): Ткань нескольких видов — «компаньонов», сочетающихся по цвету и фактуре; кружево и ленты (для отделки); шерсть для валяния (для изготовления волос); синтепон; нитки «мулине» разного цвета, нитки швейные; пуговицы; бусина, которая будет горошиной; инструменты: ножницы, иголки, игла для фильцевания.

Последовательность выполнения работы.

1. Обвожу детали выкройки на ткани, сложенной вдвое, долевая нить ткани (кромка) должна совпасть с вертикальным направлением листа (рис.35).
2. Прострачиваю на машинке, не вырезая их, оставляю отверстия для выворачивания.
3. Клеем ПВА промазываю швы, затем аккуратно вырезаю уже состроченные детали с припуском 3-4 мм. Выворачиваю детали на правую сторону (рис.36).
4. Наполняю детали синтепоном: удобно это делать палочкой для суши (рис.37).
5. Подгибаю низ тельца и закрепляю на нем ножки английскими булавками. Затем пришиваю их (рис.38). Шью штанишки (рис.39).
6. Выкраиваю платье – прямоугольник 10 x 40 см и верх присбориваю, украшаю тесьмой низ платья. Пришиваю его к кукле (рис.40).
7. По бокам пришиваю ручки, ручки пришиваю через пуговицы (рис.41).
8. Теперь делаю Тильдочке прическу. Беру шерсть для валяния и «приваливаю» прядки иглой к пробору. У лица валяем пряжу по линии роста волос. Заплетаю полученные прядки в косички (рис.42).
9. На лице Тильды ставлю точки акриловой краской - глазки. Рисую принцессе розовые щечки с помощью косметических румян. Украшаю прическу короной. (рис.43).
10. Изготавливаю подушки. Для этого вырезаю из ткани несколько квадратов 17x17, 15x15, 12x12, 10x10. Прострачиваю подушечки, оставляю отверстие для набивки. Выворачиваю заготовки и наполняю их синтепоном (рис.44). На среднюю подушечку пришиваю бусину-горошину. Надо сшить подушечки между собой, чтобы куколка была более устойчива на них. Тильда принцесса на горошине готова (рис.45).

Заключение

Во время исследования я узнала историю появления первых кукол, познакомилась с видами кукол, выяснила их назначение. Провела анкетирование и сшила куклу Тильду.

Работая над темой, мы выяснили, что:

- куклы сопровождают человека в течение всей его жизни, они развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат объектом коллекционирования, хорошим подарком;
- во все времена кукла служила интересам не только детей, но и взрослых, олицетворяя богов и идолов, служа оберегом и талисманом, являясь законодательницей моды;
- куклы бывают разными: по происхождению, по изготовлению, по применению;
- кукла играла большую роль в жизни людей в разные исторические времена в разных странах.

Меняется время, люди, меняются и технологии изготовления кукол, но неизменным остается одно - кукла по-прежнему остается любимой игрушкой не только для девочек, но и для взрослых.

Мне очень понравилось шить куклу, я осталась довольна результатом. В дальнейшем я хочу продолжить творить таких кукол. Рекомендую попробовать и вам – очень интересно!

Список использованной литературы:

1. Блинов Г.В. Чудо-Кони, Чудо – Птицы. - М.: Детская литература.- 1977г.
2. Винник Ирина. Мир кукол. Истории и легенды. – АСТ, Астрель, 2005 г.
3. Левина М.С. 365 кукол со всего света. – М.: Рольф, 2000г.
4. http://www.vschobby.ru/kukla_iz_tkani.html?print=1 - Кукла из ткани своими руками.
5. <http://maminovse.ru/istoriya-tildy.html> - История Тильды | Мир глазами мамы.
6. <http://www.diets.ru/post/434074/>-Тильда и другие позитивные игрушки.
7. <http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=19138> – Куклы.
8. [oy.cohttp://www.toybytm/doll/2010-11-24-11](http://www.toybytm/doll/2010-11-24-11)- История кукол.

Приложение 1. Фотокарта «История появления кукол»

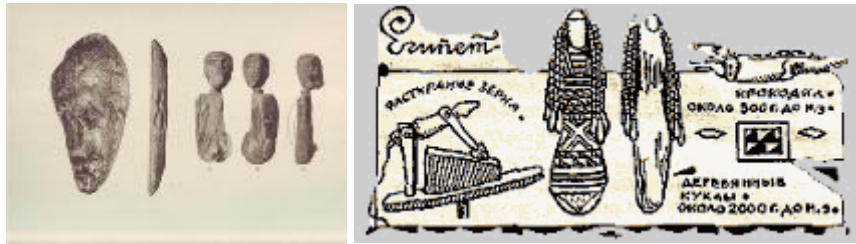

Рис. 1

Рис. 2 (24)

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

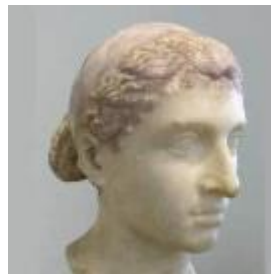

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Приложение 2. Диаграммы «Любимые куклы современных девочек»

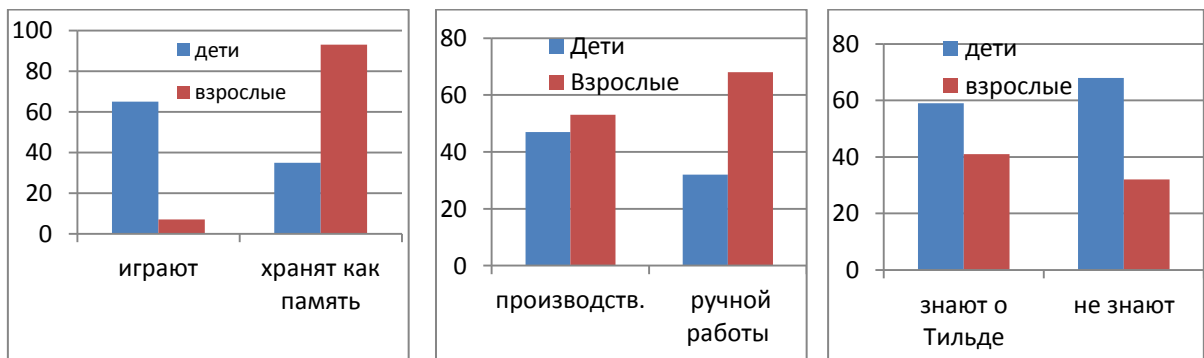

Рис. 33

Приложение 3. Фотокарта «Изготовление куклы Тильда»

Рис.34

Рис.35

Рис.36

Рис.36

Рис.37

Рис.38

Рис. 38

Рис.39

Рис.40

Рис. 42

Рис.43

Рис.44

Рис.45