

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Факультет дошкольного, начального и специального образования

Кафедра теории, педагогики и методики начального образования

и изобразительного искусства

ОСВОЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКИ ПАПЬЕ МАШЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Выпускная квалификационная работа

студентки заочной формы обучения

специальности 050602.65

Изобразительное искусство

6 курса группы 02021054

Голубевой Ольги Андреевны

Научный руководитель:
к.п.н., доц. Д.Е.Стариченко.

Рецензент:
директор, Дома ремесел
«Вейделевский районный
дом культуры МУК «РДК»
Г.Н.Левина

БЕЛГОРОД 2016

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы организации занятий по созданию авторской куклы в системе дополнительного образования	9
1.1. Феномен авторской куклы и ее место в системе искусств	9
1.2. Анализ методической и специальной литературы об авторской кукле	19
Глава 2. Разработка методики организации занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования	24
2.1. Методические основы организации занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования	24
2.2. Педагогический эксперимент на базе занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования	36
Глава 3 Поэтапное выполнение творческой части дипломной работы в виде серии авторских кукол по мотивам героев русских народных сказок	48
3.1. Обоснование замысла и выбора техники исполнения творческой работы	48
3.2. Поэтапная методика выполнения творческой части дипломной работы – серии авторских кукол по мотивам героев русских народных сказок	52
Заключение	59
Список литературы	61
Приложения	67

Введение

Как известно, развитие личности - одна из важнейших задач общества. Среди самых эффективных аспектов ее формирования находятся воспитание эстетического вкуса и художественное образование. Это способствует умению ценить красоту природы, осознанию самого понятия прекрасного в жизни и искусстве. Важно отметить, что процесс развития этих качеств у школьника неразрывно связан, а точнее идет параллельно со всеми сторонами учебно-воспитательного процесса, повышая его эффективность. В ходе внеурочных занятий эти задачи решаются с использованием широкого спектра разнообразных средств и видов деятельности. В нашем исследовании мы хотим обратить внимание на один из них, и выдвинув его в нашей гипотезе как наиболее подходящий для решения задач художественного образования. А именно авторскую куклу и процесс ее создания как способ развития творческих способностей на занятиях в системе дополнительного образования.

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. На данный момент это один из актуальных видов творчества, имеющий своих поклонников и коллекционеров. В 2003 году Международный совет UNIMA на заседании учредил ежегодный праздник - Международный день кукольника 21 марта. Проводится огромное количество конкурсов и выставок различного масштаба, посвященных куклам, существует огромное количество музеев и школ кукольного мастерства, издаются периодические журналы и книги. В 2000 году в Москве, открылась первая в нашей стране «Международная Школа Кукольного Дизайна», благодаря которой появилась возможность осваивать технологии создания авторских кукол на профессиональном уровне. Преподаватели этой школы известные художники кукольники обучают на основе своих авторских методик и используют самые новейшие

разработки в этой сфере. Так же возрос интерес к авторской кукле, как объекту исследования со стороны наук культурологии, социологии, психологии, искусствоведения и педагогики. Эта деятельность показывает, сколь широк интерес и значимость в мировой культуре такого феномена в мире творчества, как кукла. В конце XX века учреждена Ассоциация художников-кукольников при Московском Союзе художников. 23 марта 2008 года управлением Творческого Союза художников России введена самостоятельная подструктура – Секция художественной куклы ТСХР. Это событие стало официальным признанием творческого союза кукольников, признало его значимость для различных сфер общества и открыло множество возможностей для дальнейшего развития. Вышеописанные факты наглядно демонстрируют, сколь широк интерес и значимость в мировой культуре, такого объекта творчества, как кукла.

В системе преподавания изобразительного искусства, среди важнейших целей, находятся процессы развития творческих способностей. И в целом, нововведения в систему образования отводят важнейшую роль развитию творческого потенциала обучающихся, ведь несомненно, для формирования всесторонне развитой личности необходима нестандартность мышления, уникальность и неповторимость. Так, в проекте для общего образования Федерального компонента государственного Образовательного стандарта последнего образца указано о модернизации направленности на гуманистическую. Основное проявление которой это следование «личностно-ориентированной» модели для взаимодействия. В свете этих вышеуказанных преобразований и для раскрытия актуальности моего исследования рассмотрим немного подробнее понятие творческие способности. Существует немало определений этого понятия, не только в педагогике, но и в таких науках как психология и философия. Теплов Б.М. под творческими способностями понимал определённые индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а

обуславливают лёгкость и быстроту их приобретения [14, с. 23]. Большакова Л.А. творческие способности определяет, как сложное личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной самостоятельности личности [21, с.11]. Ключевые параметры, которые непосредственно входят в понятие «творческие способности» это: беглость мысли; гибкость мысли; оригинальность; любознательность; воображение; дивергентное мышление; нестандартные решения; и т.д. Все вышеперечисленные процессы и явления задействуются у учащихся в ходе работы по созданию авторской куклы. Более того мы считаем, что именно этот вид декоративно прикладного искусства наиболее широко охватывает совокупность психических свойств составляющих это понятие.

Если же рассматривать технологии и техники создания авторской куклы используемые в системе дополнительного образования, то можно заметить, что на данном этапе развития промышленности их великое множество. Применяемые технологии прочно связаны с видом используемого в работе материала - как классического текстиля, природных материалов и фарфора, так и усовершенствованных самозатвердевающих композитных составов. Однако, в данном исследовании, мы не случайно избираем технику для создания куклы папье-маше. Эта технология широко известна и давно используется в образовательной системе, с ней знаком каждый еще с дошкольного возраста. Тем не менее, мы считаем, что технология папье-маше незаслуженно отведена далеко не главная роль, как материалу для создания объектов изобразительного творчества в сфере образования. В основном эту технологию применяют для незамысловатых видов творчества и в младшем школьном возрасте. Например, для создания таких типовых изделий, как тарелки, вазочки и маски. Авторскую куклу же преподают преимущественно создаваемую из различных пластических масс

– упомянутых нами ранее композитных материалов, что далеко не всегда доступно для использования в дополнительном образовании. Основной используемый материал технологии папье-маше незамысловат, широкодоступен и привлекателен являясь низкобюджетным, а так же несомненно обладает очень широкими возможностями для творчества и расширяет границы масштаба создаваемых изделий.

В связи со всеми вышеперечисленными фактами целесообразно задействовать процесс по созданию авторской куклы в технике папье-маше для воплощения такой важнейшей задачи, как развитие творческих способностей. Это и **является актуальностью нашего исследования**. Поэтому, не случайно нами была выбрана тема дипломной работы “Освоение процесса создания авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования”.

Анализ педагогической литературы и практика работы в системе дополнительного образования позволили выявить следующее **противоречие**: между необходимостью использования возможности развития творческих способностей в ходе занятий по созданию авторской куклы в системе дополнительного образования и недостаточной теоретической разработанностью данного вопроса.

Это определило **проблему** нашего исследования: Какие методические условия, направленные на эффективность развития творческих способностей у учащихся, необходимо создать на занятиях по изобразительному искусству?

Цель дипломной работы: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить методику освоения закономерностей создания авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования.

Объект исследования: процесс обучения созданию авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования.

Предмет исследования: методы и приемы организации и проведения работы по обучению созданию авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования.

Гипотеза исследования: развитие творческих способностей школьников в процессе обучения созданию авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования будет эффективным если:

- будет разработана и апробированная программа, включающая систему методов и приемов, направленных на развитие творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

- будет учтен принцип построения занятий для различных возрастных категорий детей при выборе методов и форм обучения;

- будет выявлен и обоснован алгоритм усвоения закономерностей развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы;

- у детей сформируется целостное представление о системе и поэтапности приемов по созданию авторской куклы;

- будет сформирована внутренняя мотивация обучающихся, способствующая проявлению инициативности, самостоятельности и индивидуальности в работе;

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методические исследования, отражающие процесс освоения закономерностей создания авторской куклы.

2. Определить наиболее эффективные методы развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

3. Разработать программу содержащую в себе комплекс методов и приемов реализации обучения созданию авторской куклы на основе техники папье-маше.

4. Экспериментально проверить разработанную программу на занятиях в системе дополнительного образования.

Методологическая база исследования:

1. Исследования психологов и педагогов о психологии творчества: Л.С. Выготский, В.С. Кузин, В.В. Давыдов, В.В. Кандинский, Э.И. Кубышкина, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Ю.А. Полуянов, Ю.В. Шаронин, Я.А. Пономарев, Н.П. Ростовцев, Д.Б. Эльконин.

2. Научные работы по проблемам использования декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательном процессе: А.Д. Алехин, И.Б. Ветрова, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, С.П. Ломов, В.Р. Мосина, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова, А.С. Хворостов и др.

3. Научные работы, посвящённые истории возникновения куклы и технологии её изготовления: Б.П. Голдовский, И.А. Морозов, Ю.М. Лотман, М.А. Марченко, А.В. Романова и другие.

Методы исследования:

- Теоретический анализ специальной литературы;
- Метод педагогического наблюдения за проведением занятий по созданию авторской куклы;
- Анализ творческой деятельности учащихся;
- Проведение педагогического эксперимента для выявления эффективности применения разработанной методики обучения учащихся.

Практическая значимость. Разработана программа, содержащая в себе комплекс методов и приемов реализации обучения созданию авторской куклы на основе техники папье-маше. Материалы дипломной работы могут быть использованы на занятиях в системе дополнительного образования для внедрения эффективных методов развития творческих способностей школьников.

Экспериментальная база исследования: кружок «Папье-маше» при Доме ремесел Вейделевского районного дома культуры МУК «РДК».

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы и творческой части, которая состоит из нескольких кукол.

Глава 1. Теоретические основы организации занятий по созданию авторской куклы в системе дополнительного образования

1.1. Феномен авторской куклы и ее место в системе искусств

В первую очередь в нашем исследовании необходимо обозначить место, которое занимает авторская кукла в системе искусств. Рассмотреть ее как целостное явление. Преобладающая трактовка термина «Авторская кукла» - это кукла, созданная автором вручную в единственном экземпляре или же ограниченным тиражом [6, с. 10]. Уточним, что под обозначением «авторское» следует понимать произведение, созданное при непосредственном участии автора не только на стадии создания проекта произведения, но и на этапе воплощения его в материале. Это обозначение имеет особую важность в применении касательно куклы. Приставка «авторская» усиливает восприятие статуса художественного произведения и подчеркивает его стремление выделиться из ряда тиражных игровых объектов.

Не смотря, на богатую историю в мировой культуре, авторская кукла лишь в начале двадцатого века была признана как полноценный самостоятельный вид искусства, что вывело ее на качественно новый уровень. Притом, до сих пор существуют разногласия - может ли кукла рассматриваться как отдельный вид изобразительного искусства или же, как направление декоративно-прикладного. По мнению М.А. Марченко приобретение нового статуса авторской куклы произошло благодаря модификациям идей художественного воспитания и образования в целом. [20, с. 199]. Предпосылки для легитимизации авторской куклы как творческого явления это целый комплекс событий в мировой культуре, прикладных науках и социальной структуре общества.

Рассмотрим некоторые из них для создания полной картины ее значимости в образовательном процессе. Здесь важно отметить место авторской куклы в структуре изобразительного искусства и ее актуальные на современном этапе формы. Принято считать, что кукла является отражением самосознания человеком самого себя и места в мироустройстве на различных

этапах истории. Ведь кукла, несомненно, является образом человека в той или иной формации. Например, одни из первых известных кукол имели обрядовые роли. То есть, будучи объектом различных культов поклонения, они отражали мировоззрение общества в первобытный период. Так, популярность кукол-автоматов в 18 веке связана с господствующим в этот период научным подходом к пониманию человеческого тела. Человек рассматривался как живой механизм, сконструированная природой точно-отлаженная система. В 21 веке искусство авторской куклы стало многогранным инструментом. С ее помощью художник может отразить свой взгляд на понимание идеала красоты, на социальные и политические проблемы, прекрасные и безобразные явления эстетики современного мира, вопросы психологии, философии и многое другое. Именно по причине отражения человеческого образа авторская кукла имеет такие огромные возможности для передачи художественного замысла автора. К тому же имея происхождение от мира игрушек, знакомого каждому, кукла легко может вызвать отклик, передать настроение или эмоции.

Авторская кукла явление уникальное и как объект мира творчества. Основное ее преимущество заключается в факте того, что изготавливая куклу, автор создает не просто творческое произведение, но и некое существо. Зачастую художник одушевляет свою работу, ведь кукла изначально некий образ, персонаж, отражение явления или эмоции. Это делает ее уникальным по значению продуктом художественного мира.

Интересный факт, что авторская кукла на данный момент практически не несет функцию игрушки для детей. Ее назначения, посыл и функциональность ориентированы на взрослого человека. Интересным исключением являются уникальные работы профессиональных художников, которые они собственноручно создавали как игрушку для собственных детей. Это явление наблюдалось в творчестве таких художников как П. Пикассо, П. Клее А. Колдер. Куклам, описанным выше, отводится особая роль в становлении тенденций современного творчества, они отражают интересное

и важнейшее явление – синтез искусств. На современном этапе художественного творчества это явление стало глобальной тенденцией. Взаимосвязь, сплетение и взаимопроникновение творческих видов деятельности человека ведет к генерированию новейших синтетических художественных систем, сплетая различные виды и жанры искусства. Так и был сформирован феномен авторской куклы и ее проявления в мировой художественной культуре как одной из тенденций синтетических видов искусства.

Итак, если рассматривать куклу как объект искусства с технической точки зрения, то следует отметить, что ее создание сочетает в себе несколько видов творческой деятельности. Понятие «авторская кукла» синтетическое и включает в себя довольно широкий круг художественных произведений. Здесь присутствует скульптура и изобразительное творчество, решаются задачи перспективы, колористики, пластики, композиции и проектирования. Выразительные средства авторской куклы, так же многообразны, это - объем, светотень, пропорции, фактура, цветовое решение, моделирование и др.

Авторская кукла как и другие виды синтетического искусства на данный момент вызвали широкий интерес для изучения своих различных форм и проявлений. Что указывает на назревшую необходимость накопления и осмысления научных данных и опыта, его систематизацию для дальнейшего практического применения. Обозначение роли авторской куклы как синтетического вида современного искусства невозможно без теоретического обоснования специфики и выявления его форм. Будучи новым явлением в мировой культуре, она еще не имеет четкой типизации, включая в себя различные произведения в стилистическом и качественном плане. Так же не установлены четкие границы понятия «авторская кукла». Различные используемые в ходе работы над данным исследованием источники методической и специальной литературы, так же употребляют термины-синонимы приставки «авторская», к примеру – «художественная кукла». Так же нами было отмечено что феномен «авторская кукла» на

данный момент исследован недостаточно, как и его значимость в сфере педагогики. Литература по данному вопросу довольно узконаправленна и в основном не несет научного характера (книги по истории куклы как игрушки, театральной куклы, каталоги выставок и индивидуальные издания по авторской кукле). Все эти книги хоть и глубоко раскрывают историю куклы и отдельных ее видов, но, тем не менее, не несут в себе исследовательской деятельности о ее месте как вида творческой деятельности. Как мы уже отметили ранее, присутствует разобщенность даже в терминологии явления «авторская кукла». Одна из предложенных на данный момент типологий авторской игрушки по материалам и архетипам считается наиболее объективной. Эта классификация выделяет куклы-конструкторы, куклы с движением, бумажные вырезные фигуры, образные, антропоморфные.

Так же для целей нашего исследования и более полного понимания места авторской куклы в системе искусств, следует обозначить ее отличия от скульптуры. На этапе мировоззренческого осмысления объектов культуры авторская кукла и скульптура практически идентичны. Они представляют собой некое объемное и материальное изображение человека. Однако скульптура имеет формальный принцип создания, сама являясь результатом изображения. Кукла же, как объект творчества изначально имеет функциональное предназначение и имеет принцип имитации в своей основе. Функциональный принцип куклы подразумевает под собой наличие какого-либо изначального предназначения. В частности, как известно из истории появления куклы – нести функцию игрушки, оберега, тотема, декора интерьера, театральной куклы, куклы мультипликационной и т.д.

Рассмотрим положение феномена авторской куклы в России на сегодняшний день на примере конкретных авторов. Более 100 человек причисляется к профессиональным художникам по авторской кукле, число художников-любителей увеличивается постоянно. Полноценной сформированной школы или направлений в российском сегменте искусства

создания авторской куклы на данный момент нет. Однако, и в нашей стране есть мастера своего дела, которые постоянно привносят оригинальность, новые течения и создают прекрасные произведения. На наш взгляд наиболее интересными в рамках этого исследования являются работы авторов приведенных ниже. А так же мы рассмотрим несколько значимых личностей в истории становления, развития и применения в педагогике авторской куклы в России.

Важнейший вклад в научно исследовательскую и педагогическую базу искусства авторской куклы внесла профессиональный художник – кукольник Светлана Воскресенская. Она основала первую в России школу Кукольного дизайна, обладает большим количеством наград и грамот. Участвовала в более пятидесяти выставках кукольного мастерства международного масштаба. Так же является генеральным директором и учредителем нескольких изданий посвященных этому вопросу в России. Например, журнал «Кукольный мастер», речь о котором мы будем вести ниже в процессе рассмотрения методической и специальной литературы по вопросам авторской куклы. Так же Светлана является организатором Международного фестиваля «ребро Евы», посвященного авторской кукле из текстиля. Ее вклад в развитие искусства куклы и его преподавания в России неоценим.

Член Союза художников России, а так же председатель его отделения - Секции художественной куклы Татьяна Ивановна Баева. Имеет диплом по специальности «художник-реставратор» Московского художественного училища. Как и другие художники, рассматриваемые нами в этой главе Татьяна Баева начала знакомство с миром авторской куклы из западных периодических изданий, распространяемых в России в конце 70-х годов. Первые экземпляры своих кукол она создавала для своих детей, не имея специальной профессиональной подготовки по данному вопросу. В 1982 созданная ей коллекция кукол становится участницей различных выставок,

что делает автора активным участником становления и развития феномена авторской куклы в России.

Технические особенности кукол Татьяны Баевой это преимущественное использование композитных материалов для изготовления мелких деталей и использование каркасного метода в основе создания формы и силуэта. С точки зрения жанрового направления преобладает натурализм, то есть максимальная реалистичность. Художник, по собственным словам, уделяет особое внимание психологической стороне восприятия образов создаваемых ее авторскими куклами, раскрывая некий драматический посыл или характер персонажа. Этого эффекта Татьяна Баева добивается с помощью убедительной позы персонажей созданной с учетом всех законов пластических искусств [33, с.132]. Важно отметить, что Татьяна была первой участницей Второй Международной выставки кукол.

Следующим художником, на чье творчество мы хотели бы обратить внимание, является Наталья Борисовна Бельтюкова. Этот профессиональный художник так же является членом Секции художественной куклы при творческом Союзе художников России, а так же членом Союза дизайнеров России. Наталья Борисовна является выпускником Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии им. М.И.Мухиной.

Ее творчество интересно для нашего исследования по двум основным причинам. Во-первых, это единственный представитель профессиональных художников-кукольников в России, который работает в технике папье-маше. Эту технику и мы избрали для разработки занятий по изготовлению авторской куклы с детьми. Наталья Бельтюкова является автором нескольких книг для широкой аудитории по изготовлению кукол и игрушек в этой технике. Вторая причина нашего особого интереса к этому художнику, заключается в том, что мы выяснили в процессе работы над данным исследование изучая творчество Натальи. А именно – приоритетная стилистика ее авторской куклы это минимализм, а способ передачи

художественного замысла заключается в силуэтных и пластических средствах выразительности. Упрощение и обобщение фигуры, сведение к минимуму элементов бутафории и костюма. Что наиболее отдаляет ее произведения от классических канонов кукольного мастерства в виде пупсов и барышень в кринолине. Так же нами было замечено и сходство со стороны приемов пластических искусств, а именно – нарочитое утрирование формы, порой ее уклон на гротеск как средство передачи художественного замысла.

«Мэтр музейной куклы» такое звание было присуждено следующему, рассматриваемому нами и широко известному художнику - кукольнику России - Олине Дмитриевне Вентцель. Имея образование, полученное в Ленинградском Текстильном институте, Олина Дмитриевна создавала уникальные авторские куклы на протяжении более чем 20 лет.

Работы этого автора статичны, максимально соответствуют той или иной исторической эпохе и сдержат антикварные детали. Технология изготовления – фарфор. Основные приемы художественной выразительности это яркие черты лица и оригинальные решения в оформлении работы. Самая главная особенность авторских кукол Олины Вентцель и их художественная ценность, заключается в масштабах ее произведений. Ее куклы это целая скульптура, включающаяся в огромные композиции и среду их обитания, это – крупномасштабный проект.

Произведения Олины Вентцель находятся во многих коллекциях в России и за рубежом, где высоко ценятся. Издано несколько книг посвященных ее творчеству. На Первом Международном Салоне Кукол в России, 2005 года, Олина Вентцель получила приз «Лучшая кукла», а так же бронзовой статуэткой «Вера».

Автор более 1500 авторских кукол с уклоном на карнавальность жанра исполнения Александра Ивановна Дубровина. Использовала фарфор, как технологию изготовления своих произведений, и текстиль как материал основы и бутафории. Аналогично с выбранной нами тематикой для создания авторской куклы, Александра Ивановна зачастую использовала тему Русских

народных сказок. Хотя, особенно любимым ею персонажем был герой сказки немецкого автора Эрнеста Теодора Вильгельма Гофмана – Щелкунчик.

Выпускник Московской Школы Художественных Ремесел Дмитрий Петрович Журилкин, так же привлек внимание для изучения в процессе нашего исследования. Основная причина этому – эстетика его произведений, особо выделяющиеся из ряда других авторских кукол своей авангардностью. Его работы выходят за рамки общепринятого понятия авторской куклы, наглядно экранизируя ее многогранность на современном этапе. Способы передачи художественного замысла в образах своих кукол Дмитрий Петрович использует эстетику сюрреализма.

В техническом плане его работы сильно выделяются своей нестандартностью в последовательности этапов создания. Именно в не классичности, экстравагантности и новом подходе в создании авторской куклы и состоит огромная важность вклада Дмитрия Журилкина. Эта эстетика очень интересна, она максимально уводит авторскую куклу, как феномен в мире искусства, от общепринятых понятий и игрушки. Максимально, на наш взгляд, раскрывая возможности этого синтетического вида искусства. Передача образа, мысли, фактически любого вида творческого замысла в форме авторской куклы, уходя от ее объективных черт. Рассмотрим несколько конкретных примеров его работ, подчеркивая значимость его эстетики для нашего исследования. Авторская кукла «Голый король» - очень интересный феномен отказа от материального воплощения мысли в пользу к ее эфемерного образа. Непрямолинейная утонченная аналогия, как метод передачи заключенного в художественном замысле посыла. Дмитрий Журилкин буквально отказался от многих фундаментальных понятий и принципов создания авторской куклы, тем самым выводя ее на новый уровень и приближая к понятиям «инсталляция» и «арт-объект».

Следующий художник по созданию авторской куклы, а так же учредитель и директор собственной компании фарфоровых кукол -

Александра Андреевна Кукинова. По образованию является мастером театрального костюма, в настоящее время состоит в Союзе художников России. Компания Александры Кукиновой внесла большой вклад созданием огромной коллекции кукол в традиционных крестьянских костюмах практически всех губерний исторической России. Александра Кукинова так же является участником международных выставок уникальных и авторских кукол. Компания под руководством Александры создает авторские тиражные и единичные куклы из высококачественных материалов, по уникальным запатентованным технологиям. К примеру, натуральные меха, кожа, драгоценные камни и необычный «костяной» фарфор.

Следующий автор художественной авторской куклы Има Народицкая является ученицей, упомянутого ранее в нашем исследовании художника авторской куклы Татьяны Ивановны Баевой. Има Народицкая так же недавно вступила в ряды профессиональных художников-кукольников при Творческом Союзе Художников России, а так же и международного сообщества NIADA. Считает основной своей целью при создании авторской куклы максимально широко отобразить свое виденье природы, места в ней человека и мироощущение. По мнению Имы Народицкой, как и многих рассматриваемых нами художников именно кукла, как произведение искусства обладает огромными возможностями для передачи творческого замысла автора. Каковым бы он не был. Эту гипотезу и мы выдвигаем среди прочих в данном исследовании. Так же интересно отметить, что Има Народицкая является так же и профессиональным мультипликатором. Этот факт несомненно привносит интересную сторону в ее авторские куклы, наглядно демонстрируя принцип синтетических искусств. Сами же куклы Имы в техническом и жанровом плане весьма разнообразны. В них есть и авангардизм присущий ранее рассмотренному нами яркому представителю этого мира – Дмитрию Петровичу Журилкину. И минимализм, присущий ранее упомянутой нами Наталье Борисовне Бельтюковой. Является наиболее именитым на данный момент представителем Секции художественной куклы

при Творческом Союзе Художников России признанным за рубежом. И имеющим множество наград международного уровня.

Следующее имя в нашем перечне значимых представителей мастерства авторской куклы России – Татьяна Анатольевна Овчинникова. Привнесла новое понимание в применении технологии «текстиль» для создания авторской уникальной куклы. Ее работы обладают индивидуальной пластикой и необычным применением текстиля для «лепки» формы ее работ. Отдает предпочтение созданию не единичных кукол, а композиций раскрывающих некий сюжет, а так же применению смешанной технике в работе над созданием своих кукол. Самым важным для создания авторской куклы в текстильной технике художница считает этап эскиза, что абсолютно оправданно для практически всех видов кукол из ткани. Пропагандирует необходимость знаний по анатомическому строению человеческого тела. Татьяна Анатольевна является выпускником Абрамцевского художественно-промышленного училища, состоит в Творческом союзе художников России. Участвовала в проводимых в России Международных фестивалях авторской куклы, выставках именитых галерей Москвы.

Член профессиональных союзов художников-кукольников не только в России, но и за рубежом, в частности в Англии и в Америке – Наталья Сергеевна Победина. Постоянная участница международных выставок. Так же художница придерживается созданию композиций или серий кукол, чем единичного произведения для донесения творческой задумки. Например, коллекция «Карнавал», как впечатление от эстетики всем известного Венецианского ежегодного карнавала, была первой созданной Натальей Сергеевной серией. Далее были созданы коллекции посвященные балету, театру, коллекция «Секреты». Наталья Сергеевна придерживалась исторической точности в костюмах своих кукол будучи человеком заинтересованным этой тематикой, совмещала различные неожиданные материалы. Основная отличительная черта ее работ – особое внимание и тщательная проработка костюма.

Юлия Бориовна Ральникова – состоит в секции художественной куклы при Творческом союзе художников России. Закончила колледж культуры и искусств города Владимир. Основной материал ее работ это дерево. Именно этим материалом отчасти диктуется индивидуальная пластика кукол Юлии Борисовны, а именно вытянутость лица и всей фигуры в общем. Так же является участником различных выставок международного уровня.

Член Международной Ассоциации Кукольников и Российского союза художников – кукольников Александра Константиновна Худякова, занимается авторской куклой более лет. Являясь выпускницей Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, она так же внесла неоценимый вклад в становление феномена авторской куклы в России. На данный момент работает преимущественно с современными композитными материалами и фарфором Александра Константиновна постоянно апробирует новые и нестандартные возможности этих технологий. Что делает ее работы уникальными.

Перечисленные авторы внесли большой вклад в становление отечественного кукольного авторского творчества. Все возрастающий интерес к авторской кукле говорит о полноценном ее становлении как отдельного жанра среди изобразительных искусств.

1.2. Анализ методической и специальной литературы об авторской кукле.

Одним из движений современного социокультурного пространства за рубежом, является мнение о том, что у каждого ребенка имеются художественные задатки. Основными деятелями этого движения являются К. Ланге, Дж. Либретти, А. Лихтварк и А. Кох. По их мнению исходя из вышеописанного факта, образовательная система должна устанавливать занятие искусством основным жизненным принципом для детей. Так же труды деятелей этого движения выводят на место важнейшей задачи в воспитательном и образовательном процессе - развитие творческого

потенциала. Приоритетной считается установка, что игра является началом всякого искусства. Что, по сути является очень интересным явлением психологии и педагогики, а так же ключевым звеном в становлении личности ребенка.

Вопросами художественного образования и воспитания занимались такие деятели как: В.С. Воронов, А.В. Бакушинский, Л.Г. Оршанский, Н.Д. Бартрам и др. Исследователь, художник и педагог Н.Д. Бартрам создал первый в России музей игрушки. Он изучал и опубликовывал труды на тему роли игрушки в педагогике и воспитательном процессе. В этих трудах говорится о незаменимости такого объекта как кукла и др. видов игрушек в процессе становления и развития личности. Его незаменимой роли в образовательном и воспитательном процессе.

Рассмотрим и проанализируем специальную и методическую литературу по вопросам авторской куклы, а так же

В первую очередь, значительный вклад по исследовательской деятельности авторской куклы как объекта искусства в России внесла энциклопедия Б. Голдовского – «Художественные куклы». В этой иллюстрированной энциклопедии собраны материалы не только по истории кукольного мастерства, но и по типологии кукол. Так же описана тема технологий и техник выполнения, знаменитых галерей, фирм и музеев. Особое внимание посвящено кукле как явлению художественного мира. В энциклопедии собраны так же и очень редкие, антикварные куклы. Собраны данные о наиболее значимых художниках-кукольниках и их творчестве. Показаны этапы работы, эскизы и раскрыты художественные замыслы. Иллюстративный материал книги богат и скрупулезно отобран на протяжении огромной исследовательской работы по созданию этой книги. Все эти данные вносят неоценимый вклад этой энциклопедии в становление феномена авторской куклы в России и теоретической разработанности вопроса.

Книга «Душа и тело куклы. Природа условности куклы в искусстве XX века», автора А. Васильковой – одно из немногочисленных изданий в России рассматривающий взаимоотношение художественной куклы и человека. Исследования кукол с этой точки зрения важны для целей нашего исследования. Однако большую часть книги составляет информация сосредоточенная не в области конкретно авторской куклы, а по большей части куклы театральной. Ее использовании в театре, киноиндустрии и мультипликации. Эти куклы хоть и являются в основном авторскими, тем не менее в книге нет акцента на этой их черте.

Специализированное на искусстве куклы периодическое издание – журнал «Кукольный мастер». В России является единственным, издается с 2003 года. Посвящён исключительно теме кукол, для широкого круга читателей и профессиональных художников кукол в том числе. Так же этот журнал упомянут во многих программах занятий по авторской кукле в качестве наглядного материала. Журнал выходит каждый сезон и освещает наиболее значимые и актуальные события мира кукол в России и за рубежом. А так же освещает личности и творчество профессионалов этого вида искусства.

Авторская кукла с точки зрения пластических искусств рассматривается в книге «Основы кукольной скульптуры». Это издание представляет собой курс кукольного мастерства с точки зрения анатомии, пластики и скульптуры. Содержит богатый иллюстративный материал, художественные и технические приемы. Автор Н. Генсцкая. Эта книга так же является хорошим методическим пособием по созданию авторской куклы с учетом анатомических особенностей человека и животных, что делает ее незаменимым материалом в образовательных целях.

«Хрупкий образ совершенства. Куклы Олины Вентцель» - книга написанная уже упомянутым нами автором – Б. Голдовским. Эта книга является трудом по искусствоведению художественной авторской куклы. Начало книги раскрывает историю и предпосылки к возникновению куклы,

ее специфику, положение в социокультурной сфере общества а так же момент ее становления как самостоятельного вида искусства. Так же описывается вопрос положения авторской куклы в России. Вторая часть книги, как видно в названии описывает творчество Олины Вентцель. Эта книга на данный момент является практически единственным серьезным трудом по искусствоведению относительно авторской куклы.

В Российской педагогической энциклопедии имеется наиболее полный список по теории и практике педагогики. Информация обобщена, систематизирована и является справочным пособием в основном для нужд образовательного и воспитательного процесса. Издана в 1999 году в виде двух энциклопедических томов со структурой алфавитного порядка. Состоит из более чем двух тысяч статей. Главный редактор - В.В. Давыдов. В данном двухтомник нет статьи на тему «кукла», «авторская кукла», однако имеется статья – кукольный театр, в которой затрагивается тема положения авторской куклы в педагогике. Но наибольшее значение для нашего исследования имеет другая статья из данной энциклопедии, а именно – «игрушка». Здесь широко раскрыта история игрушки в целом и история этого явления в педагогике, и такой вид игрушки как авторская кукла с особым положением и набором возможных применений в педагогическом процессе. А так же в процессе становления личности ребенка.

Выводы к главе 1:

1. Нами было установлено, что авторская кукла как самостоятельный вид изобразительного искусства был признан недавно, как во всем мире так и в России. Однако профессиональные художники кукольники существовали и ранее.

2. Требования к современному образовательному процессу в виде воплощения личностно-ориентированного и личностно-деятельного подходов особенно актуально задействовать в системе дополнительного

образования. Так как особенности и возможности образовательного процесса в этой системе являются особенно подходящими этим целям.

3. Одним из основных принципов личностно-ориентированного подхода является развитие личности качеств обучающихся. Этот принцип в системе педагогики изобразительного искусства решается путем формирования и развития творческих способностей, как фундаментальной основы личности ребенка.

4. Развитие творческих способностей особенно актуально осуществлять с помощью процесса создания авторской куклы. Авторская кукла как объект синтетического искусства затрагивает множество видов творческой деятельности, тем самым одновременно решая совокупность требований и задач для развития творческих способностей.

5. Технология изготовления авторской куклы в технике папье-маше наиболее подходящая в условиях дополнительного образования. На этот фактор влияет многогранность, бюджетность, доступность и многофункциональность данной технологии.

6. Каждый из рассматриваемых нами деятелей авторской куклы внес большой вклад в становление и развитие этого вида творчества в России.

7. Исходя из анализа рассмотренной нами специальной и методической литературы об авторской кукле видно, что этот вопрос в России имеет малую изученность. Но несмотря на это его актуальность очевидна и в том числе актуальность использования в педагогическом процессе.

Глава 2. Разработка методики организации занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования

2.1. Методические основы организации занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования

Вопросами, возможностями и важностью системы дополнительного образования детей в России последних лет занимались такие исследователи как В.А. Березина, Ш. Буданова, Я.Г. Логинова и др. Одной из главных рассматриваемых тем является изучение возможностей всестороннего развития личности ребенка. Которое, как мы упоминали ранее, во многом зависит от развития творческих способностей. В гипотезе нашего исследования как раз рассматривается эта возможность, на примере наиболее подходящего на наш взгляд вида работы на занятиях. А именно - создание авторской куклы как синтетического, полифункционального объекта творчества. Максимально использующего различные способы раскрытия, развития и расширения творческих способностей, и соответственно личности ребенка. Для решения этих задач и целей направлен как единый учебно-воспитательный процесс, так и система дополнительного образования в частности. Причем, важно отметить, что именно на дополнительное образование возлагается основная роль. Ведь его преимущество – максимального индивидуального подхода к учащимся незаменимо. Этот факт озвучен и на государственном уровне. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», последнего образца прописано: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании». [23, с.19]

Рассмотрим методические особенности педагогического процесса и самих занятий в системе дополнительного образования. В первую очередь отметим, что занятия проходят в основном с разновозрастными группами обучающихся. Согласно с учетом этого факта необходимо привносить соответствующие корректировки при разработке занятий. Важно создать особую атмосферу в коллективе обучающихся, выстраивая ее вокруг общего интереса к объекту творчества. А именно заинтересованность и увлеченность авторской куклой. Атмосфера такой общности будет способствовать многим важнейшим задачам на занятиях. А именно – повышать коэффициент продуктивности, объем сложности создаваемых изделий, креативность, оригинальность идей, возможность создания крупных и амбициозных коллективных проектов и изделий. Так же для реализации новейших требований к образовательному процессу, необходимо учесть и применить при разработке занятий такие подходы, как личностно-ориентированный и личностно-деятельный. Под личностно-ориентированным подходом понимается сосредоточение внимания, в ходе занятий, на многогранности понятия личности обучающихся как целостной системе. Что подразумевает внимание не только к конкретным навыкам, но и ко всем проявлениям многогранного понятия личности обучающегося. В том числе к таким явлениям как креативность, эмоциональность, восприимчивость к понятиям эстетики, отзывчивости и творческим задаткам. А так же необходимость формирования и усовершенствования навыков для осуществления непосредственно работы на занятиях. [15, с. 44]

Для реализации задач личностно-ориентированного подхода, при разработке занятий в системе дополнительного образования, необходимо соблюсти следующие условия:

- Развитие способностей ребенка к осознанному и вариативному выбору;
- Развитие осознания ребенком своего «Я»;

- Развитие чувства ответственности за свои действия или бездействие;

- Стимулирование способности к самостоятельности в выборе и действиях.

Личностно-деятельный подход подразумевает под собой непосредственное участие обучающегося как активного субъекта творческой деятельности. Для реализации этого подхода необходимо соблюсти следующие условия:

- Учет индивидуальных особенностей личности обучающихся;
- Учет особенностей возрастного периода;
- Ориентация на уже имеющиеся у учащихся навыки и знания базового характера;

- Учет социокультурных понятий и навыков обучающегося на основе образа жизни и региональных особенностей;

- Использовать методы решения задач группой, в процессе обучения.

При разработке занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования, педагог должен широко использовать наглядные материалы. Как и в системе общего образования при работе по изобразительному творчеству наглядность является одним из ключевых методов работы. Об этом писал непререкаемый авторитет в русской педагогике – К.Д. Ушинский: «Это такое ученье, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком.../.../ дитя, если можно так выразиться, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще, и тот напрасно и вредно насилует бы детскую природу, кто захотел бы заставить ее мыслить иначе» [48, с. 371]. Однако наглядные материалы не должны быть слишком конкретизированы и каноничны, мешая воображению ребенка

создавать собственный образ объекта творчества. Особенно важно соблюсти условия для индивидуальной работы на занятиях по созданию авторской куклы. Само понятие авторская кукла обязует ее неповторимость. Педагог должен стимулировать возникновение индивидуального творческого замысла обучающегося, оригинальность и креативность. Стараясь не навязывать при этом свое мировоззрение и виденье.

Существуют установленные особенности специфики занятий в системе дополнительного образования [23, с.23]:

- Систематизированная адаптация обучающихся к современному социокультурному пространству и его специфике с целью фильтрации восприятия его многочисленных проявлений;
- Внедрение современных образовательных тенденций и технологий;
- Интеграция в систему занятий различных видов деятельности (игровой, культурно - досуговой, исследовательской, проектной).

Педагогу системы дополнительного образования на современном этапе развития науки педагогики необходимо ставить перед собой задачи стратегического и тактического планирования. Для всесторонне расширенного развития образовательного процесса в постоянно меняющихся условиях социокультурной эволюции. Учитывая отличие от общеобразовательных программ, следует планировать учебно-воспитательный процесс с упором на развитие личностных качеств детей. Возможность более индивидуальной работы с обучающимися можно использовать для привития как фундаментальных так и узконаправленных навыков и понятий. Включая творческую самостоятельность и активность в жизненных позициях. Эта возможность максимально использовать личностно ориентированную модель процесса обучения и есть основное преимущество системы дополнительного образования. Что показывает ее гуманистическую направленность, продолжая традиции исторически

сложившийся педагогики народной, о которой много писал К.Д. Ушинский. Такой метод учебно-воспитательного процесса очень внимательно относится к личностным качествам обучающихся. Уделяет много времени вопросам сохранения и развития русской народной культуры, ее эстетики. Ведь преемственность традиций для нового поколения актуальна всегда и в любой культуре. И, как известно, без каких-либо нововведений, преобразований и интеграции традиций в условия диктуемые временем их сохранение существенно осложняется. Именно поэтому важно не только ознакомить детей с культурой и искусствами России, но и воспитать из них творческую, мыслящую личность. Ведь, именно следующим поколениям предстоит эти традиции актуализировать и передать дальше во всё более сложных условиях постоянно меняющегося общества.

С учетом новых Государственных образовательных стандартов педагоги дополнительного образования изменили стратегию и метод подачи учебного материала. Если ранее преобладали методы выдачи информации и зачастую пошаговые инструкции при создании объектов изобразительного искусства, то сейчас педагог, лишь направляет самостоятельную деятельность учащихся. Педагогическое воздействие становится сотрудническим, совместным поиском ответов и решений задач воплощения объектов творчества. Одним из актуальных видов занятий в системе дополнительного образования является мастер-класс. Как новый метод направления творческой деятельности обучающихся, он очень актуален. Это особый вид передачи педагогического, социального и социокультурного опыта, зачастую является не просто авторским, а высоко индивидуальным. По сути, мастер-класс это метод демонстрации своего опыта одновременно с непосредственной демонстрацией его применения на практике. Среди преимуществ этого метода находится диалоговая форма общения, которая успешно помогает решить озвученную ранее в нашем исследовании особенность системы дополнительного образования – разновозрастность

групп обучающихся. Занятия, проводимые в форме мастер-класса, основываются на принципе создания особой атмосферы обмена опытом в коллективе и общности основанной на взаимном интересе. В ходе такого занятия все его участники будут максимально задействованы, их внимание будет сосредоточено на цели занятия. Таким способом получение навыков будет максимально приятным и увлекательным, а результаты занятий успешнее. Педагог, проводящий занятия в формате мастер-класса является лидером и наставником, который своим собственным примером направляет процесс приобретения знаний обучающимися. Одновременно раскрывая на своих занятиях методы современных технологий в изобразительном творчестве и расширяя знания о способах их применения на практике. Мастер-класс как вид занятий в системе дополнительного образования актуален во многих вопросах. Он решает не только педагогические задачи, но и расширяет кругозор обучающихся, активизирует их творческую инициативу, создает высокий уровень вовлеченности в творческую деятельность и независимость обучающегося в этом процессе. Делая ученика полноправным участником процесса творчества, педагог способствует выработке индивидуального подхода ребенка к собственному произведению, вырабатыванию им собственного стиля и виденья. В процессе работы педагог стимулирует желание и направляет процессы самостоятельного принятия решений, выбора, подхода и замысла работы.

Как известно совместная деятельность и сотрудничество так же стимулируют заинтересованность в деятельности по созданию объекта искусства, гарантируя ее результативность. Передавая свой жизненный опыт и любовь к создаваемому объекту, педагог, раскрывает не только техническую сторону, но и психологические и социокультурные особенности. Делится своим мировоззрением, восприятием предметов и объектов искусства стимулируя понимание этих явлений у обучающихся. И помогает им создать собственную, более осознанную картину мира и его

творческого сегмента. Педагог в процессе демонстрации создания объекта творчества, так же передает и невербальную информацию. А именно демонстрирует свое отношение к создаваемому изделию, восприятию его в абстрактных понятиях не материального мира. Это восприятие обеспечивает тактильные ощущения от объекта, его цветовосприятие, его замысел и посыл вложенный педагогом. Затрагиваются даже социальные и общие жизненные позиции автора, оказывая опосредованное влияние на обучающихся. Создается эмоционально-ценностное отношение к искусству, решая задачи в сфере художественного воспитания.

Преимущества формы занятия – мастер-класс:

- Сочетание традиционных словесных методов обучения с методами наглядности;
- Использование методов дидактики в сочетании с методами художественного воспитания;
- Работа по задействованию эмоциональной сферы личности для вовлечения в учебный процесс;
- Применение формы общения – диалог, с целью полноценного вовлечения обучающихся в творческий процесс;
- Развитие индивидуальности и творческой инициативы у обучающихся;
- Получение знаний путем их самостоятельного воплощения на практике;
- Сотрудничество как метод обмена и получения новых знаний.

Как мы видим мастер-класс как форма занятий в системе дополнительного образования отвечает всем задачам, поставленным перед педагогом с целью развития личностных качеств обучающихся. Что выделяет его из ряда других, ввиду его целостности в решении задач художественного воспитания и педагогики в целом.

Существуют фундаментальные методические приемы, составляющие форму занятия мастер-класс [22, с.232]. Ниже мы кратко раскроем каждый из них. Первый рассматриваемый методический прием, это индукция. Индуктором может служить какое-либо явление, предмет, эмоция, феномен. И при этом должна быть создана проблемная ситуация на основе или под влиянием этого объекта. Таким образом создавая эффект заинтересованности в решении этой ситуации и исследовательский интерес. В нашем исследовании в качестве такого индуктора выступает авторская кукла, ее многогранность, игровой элемент и способность отображения и воплощения того или иного интереса. Здесь также важно отметить, что большое значение для рефлексии имеет отношение самого педагога к объекту индукции. Несомненно, собственный пример и опыт педагога в этом вопросе должен быть на достаточном уровне. Следующий методический прием мастер-класса это само-конструкция. Под этим методом понимается необходимость создания алгоритма для решения проблемной ситуации.

Примерные этапы алгоритма проведения мастер-класса:

- Постановка проблемной ситуации;
- Ознакомление обучающихся с объектом занятия;
- Направление коллектива обучающихся для решения этой ситуации;
- Демонстрация хода работы педагогом с одновременной работой коллектива обучающихся;
- Демонстрация результата работы;
- Обсуждение результатов работы.

Следующая методическая особенность мастер-класса, это его приемы социализации. Деятельность во время проведения мастер-класса обязует быть совместной и коллективной. Тем самым создавая и расширяя навыки общения и работы в группе, то есть социальные навыки. Далее особенностью во время проведения мастер-класса становится афиширование. Ведь

демонстрация педагогом процесса выполнения работы над объектом занятия и параллельная работа учеников в процессе коллективного диалога, сама создает прецедент огласки. Так же представление результатов обучающимися по окончанию мастер-класса создает эффект афиширования, обсуждения, обмена опытом и мнениями. Следующая методическая особенность прохождения занятий в избранной нами форме, называется – разрыв (либо озарение). Под этим понятием имеется ввиду факт осознания обучающимся необходимости поиска собственного решения поставленной задачи, ввиду неактуальности или не подхождения имеющихся. В основном роль поиска решения этой проблемы, в системе образования, ранее отводилась педагогу. Тем самым снижая коэффициент полезности в результате занятий. Последняя методическая особенность – это рефлексия. Само понятие этого термина говорит за себя – это отражение и отголосок знаний, умений, навыков и эмоций полученных в ходе занятий. Итак рассмотрев все особенности избранной нами формы занятий и выделив закономерности обозначим их поэтапно.

Методика организации занятий в форме мастер-класса:

- Началом занятия должно быть ознакомление с создаваемым объектом;
- Создание атмосферы заинтересованности и проблемной ситуации вокруг индуктора (объекта занятия);
- Установление доверительной атмосферы с поощрением внутри коллективной коммуникации;
- Обозначение творческого замысла создаваемого объекта;
- Постановка задачи создания собственного замысла обучающимися;
- Ознакомление с технологией избранной для создания объекта;
- Поэтапная демонстрация педагогом хода работы и одновременный процесс выполнения ее коллективом;

- Поощрение проявления инициативы и индивидуальных решений обучающихся в процессе работы;
- Поощрение обмена опытом между коллективом во время работы;
- Этап рефлексии и открытого обсуждения результатов и самооценки;
- Подведение итога занятия и стимулирование дальнейшей практики применения полученных знаний и навыков.

Для обеспечения продуктивного и качественного применения методических особенностей занятий в форме мастер-класса выделяют следующие критерии:

- Презентативность – качество реализации задуманной идеи. Степень ее инновационной и уровень культуры;
- Эксклюзивность – уровень неповторимости, креативности и индивидуальности в ходе решения задач занятия и его результата;
- Прогрессивность – наличие инноваций, научности подхода и актуальности избранного материала и результата занятий;
- Мотивированность – качество и уровень заинтересованности всех участников учебного процесса на занятии;
- Оптимальность – уровень оправданности и рентабельности материалов, технологии и средств избранных для решения задач занятия;
- Эффективность – качество и уровень полученного результата по итогам занятия;
- Технологичность – оправданность алгоритма хода занятия;
- Артистичность – уровень педагогического общения с точки зрения ораторских способностей педагога. Его способности привлечения и удержания внимания аудитории во время занятия;
- Общая культура – уровень социокультурной стороны проводимого занятия и его вклада в эту сферу.

Наряду с занятиями по созданию авторской куклы в системе дополнительного образования в формате мастер-класса, целесообразно использование и дополнительных видов преподавания. А именно, на занятии в форме мастер-класс осваивать технологии и создавать сами работы, а в дополнительно использовать такие виды как – конкурсы, семинары, выставки и изучение нового материала. Из проведенного нами теоретического анализа методической и специальной литературы по вопросам авторской куклы и педагогики видно, что овладение этим искусством способствует эффективному и многостороннему развитию творческих способностей.

Развитие творческих способностей обучающихся при создании авторской куклы включает в себя следующие этапы:

- Формирование замысла или художественного посыла воплощаемого в будущем изделия;
- Выбор жанра, явления или объекта, на основе которого будет воплощен замысел;
- Формирование в воображении образа будущего произведения на основе художественного замысла;
- Эскиз воплощающий виденье замысла;
- Непосредственное создание изделия;
- Окончательное оформление работы.

На каждом из этих этапов творческие способности непосредственно задействованы, что способствует их расширению и приобретению. Этот процесс должен быть целостным и неразрывным для наибольшей эффективности. Так же, творческие способности тесно связаны с эмоциональной сферой личности, ее восприимчивостью и отзывчивостью. А так же, сами творческие способности и эмоции зеркально влияют на процесс создания авторской куклы. Исходя из этих фактов целесообразно использовать задания и приемы по развитию творческих способностей на занятиях по созданию авторской куклы в системе дополнительного

образования. В психологии выделяют следующие приемы развития творческих способностей:

- Аналогия – ассоциации с формой, цветом или образом заданного объекта;

- Агглютинация – совмещение двух разных объектов с целью получения их потенциального гибрида;

- Гиперболизация – преувеличение, каких-то сторон или свойств объекта;

- Гиперболизация – преуменьшение;

- Акцент – удиление особого внимания тому или иному свойству объекта;

- Обобщение – упрощение формы или свойства объекта;

- Методика «мозговой штурм» - как индивидуальный, так и коллективный прием работы, основанный на процессе создания гипотезы, анализа объекта и его особенностей, поиск нестандартных ассоциаций и т.д.

Отметим, что метод психологии для развития творческих способностей – «мозговой штурм» относится к видам интерактивного обучения. Сюда так же относится и рассматриваемая нами ранее форма проведения занятия – мастер-класс. Под интерактивным обучением понимается новейшие и активно распространяемые в педагогике методики образовательного процесса. Эти методики основываются на диалоговом аспекте ведения занятий. Служат исполнению таких целей как продуктивность занятия с помощью максимального задействования и вовлечения обучающихся в процессе занятия. А так же, немаловажным является повышение коэффициента применения полученных в ходе работы знаний и навыков по окончанию самого занятия. Что соответствует целям и задачам нашего исследования.

2.2. Педагогический эксперимент на базе занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования

Для осуществления цели поставленной в нашем исследовании - теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить методические аспекты освоения закономерностей создания авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования, нами был проведен ряд работ. А именно была проанализирована специальная и научно-методическая литература, отражающая исследования феномена и особенности процесса освоения закономерностей создания авторской куклы. Были выделены наиболее эффективные методы развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы. В теоретической части нашего исследования была сформулирована следующая гипотеза: развитие творческих способностей школьников в процессе обучения созданию авторской куклы на занятиях в системе дополнительного образования будет эффективным если:

- будет разработана и апробированная программа, включающая систему методов и приемов, направленных на развитие творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.
- будет учтен принцип построения занятий для различных возрастных категорий детей при выборе методов и форм обучения;
- будет выявлен и обоснован алгоритм усвоения закономерностей развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы;
- у детей сформируется целостное представление о системе и поэтапности приемов по созданию авторской куклы;
- будет сформирована внутренняя мотивация обучающихся, способствующая проявлению инициативности, самостоятельности и индивидуальности в работе;

Исходя из положений гипотезы нашего исследования, была сформирована структура эксперимента. Эксперимент был проведен на базе кружка «Папье-маше» в Доме ремесел при Вейделевском районном доме культуры МУК «РДК». В исследовании были задействованы обучающиеся в группе второго года занятий в кружке. В ее состав входили школьники с пятого по седьмые классы (в возрасте от 11 до 14 лет). Выбор группы обучающихся был основан на том, что в ней уже были изучены такие темы как «Техника папье-маше», «Новогодние шары», «Новогоднее украшение Дед Мороз», «Вазочка» и «Чайная пара». Из чего следует, что обучающимися были освоены основные приемы работы с технологией папье-маше, выполнен ряд изделий в этой технике и даже созданы простые игрушки в форме болванчика. Что дает нам возможность использования приобретенных обучающимися навыков при создании авторской куклы. А так же наглядно показать предполагаемую нами разницу в уровне развития творческих способностей при создании не шаблонного, а индивидуального изделия. Эти факторы делают данную группу подходящей базой для нашего эксперимента.

На основе специальной и методической литературы, а так же научных исследований, нами были выделены следующие критерии для оценки уровня развития творческих способностей:

- Внимательность (способность выделить суть или определить основные признаки объекта);
- Разносторонность (оценка поставленной задачи или объекта с точки зрения различных критериев);
- Гибкость (способность к изменению и нестандартности решений и задач);
- Оригинальность (способность к нешаблонным решениям);
- Вариативность (способность перегруппировки идей и связей);
- Конкретность (способность глубокого анализа объекта);

- Абстрактность (способность обобщать и синтезировать свойства объекта);
- Гармония (целостность и равномерность идеи);
- Независимость (способность не подвергаться стороннему влиянию);
- Открытость восприятия (восприимчивость к новому).

Констатирующий этап нашего эксперимента заключался в проведении первичной диагностики обучающихся в выбранной группе. Целью диагностики, было определение уровня развития творческих способностей детей в группе. Для этой цели мы избрали следующую методику: тест Гилфорда (модифицированный).

Модифицированный тест Гилфорда (предложенный Е. Туник), направленный на изучение таких составляющих понятия творческие способности как: гибкость мышления, оригинальность в при решении задач, беглость и точность мышления. Нами было выбрано несколько составляющих этого теста, подходящих для возрастного диапазона. (Приложение). Первым проведённым нами субтестом (под тестом входящим в состав теста Гилфорда) была устная задача по перечислению потенциальных вариантов употребления предложенного предмета – «Использование предмета». В качестве объекта индукции была выбрана газета, такой выбор был обоснован тем, что она является основным материалом технологии папье-маше. На основе этой технологии проводились занятия в кружке и в дальнейшем на его основе будут проведены занятия на формирующей стадии нашего исследования. Следующий проведенный нами субтест - «Последствия ситуации». Испытуемым было предложено перечислить различные варианты последствий следующей ситуации: «Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на человеческом языке». Далее был проведен субтест «Словестная ассоциация». В качестве индуктора было выбрано слово «кукла», имеющие непосредственное значение для нашего эксперимента. Испытуемым было

предложено найти как можно больше определений к выбранному слову. Субтест №4 – «Составление изображения». Испытуемым были выданы листки с набором фигур и примером готового объекта. Задача состояла в изображении нескольких указанных предметов с помощью предложенных фигур. Такой вид под теста, так же близок к задачам формирующего эксперимента. И последний субтест - № 5 «Эскиз». В нем было предложено из элементарной фигуры с помощью дорисовки к ней любых деталей создать какой-либо объект, предмет или животное. Данный по проведенным субтестам занесены в таблицу 1, представленную ниже.

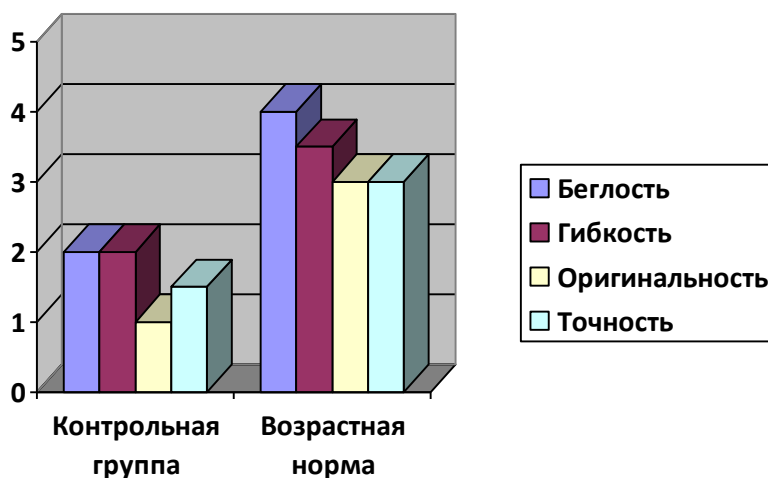
Таблица 1.

Имя ребенка	Название теста				
	Использование предмета	Последствия ситуации	Словестные ассоциации	Составление изображения	Эскиз
Оля К	Б-2; Г-1 О-1; Т-2	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-1; Т-2
Даша А.	Б-2; Г-2 О-2; Т-1	Б-1; Г-1 О-3; Т-1	Б-3; Г-1 О-1; Т-1	Б-1; Г-3 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-2; Т-1
Саша В.	Б-2; Г-2 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-3; Т-2	Б-3; Г-2 О-2; Т-1	Б-2; Г-2 О-1; Т-2
Владимир Т.	Б-2; Г-1 О-1; Т-3	Б-3; Г-2 О-2; Т-1	Б-3; Г-2 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-2; Т-1	Б-2; Г-2 О-2; Т-1
Алексей М.	Б-2; Г-1 О-1; Т-2	Б-1; Г-2 О-1; Т-2	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-1; Г-2 О-2; Т-1
Павел Р.	Б-2; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-3; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-1
Руслан К.	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-2; Г-3 О-1; Т-2	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-3; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-1; Т-3
Лена Б.	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-2	Б-1; Г-1 О-2; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-3; Г-2 О-1; Т-1
Иван М.	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-2	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-2; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1
Карина К.	Б-1; Г-1 О-2; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-2; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-2; Т-1
Юля К.	Б-1; Г-2 О-2; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-1	Б-3; Г-1 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-1 О-1; Т-2
Оля О.	Б-1; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-1	Б-2; Г-2 О-1; Т-1	Б-1; Г-1 О-1; Т-2	Б-2; Г-1 О-1; Т-1
Среднее значение показателя беглость (Б)	2	2	1	2	2
Среднее значение показателя гибкость (Г)	2	2	3	2	2
Среднее значение	1	1	1	1	1

показателя оригинальность (О)					
Среднее значение показателя Точность (Т)	1,5	2	1,5	2	1

Для более наглядного понимания результатов теста Гилфорда, приведенных нами в таблице 1, путем вычисления среднеарифметического уровня по каждому показателю была создан следующий график – таблица 2. В левой части, которого мы видим уровень развития каждого исследуемого показателя уровня развития творческих способностей контрольной группы. В правой части отображены показатели желаемых нормативов для выбранной возрастной группы по требованиям современного уровня образовательного процесса.

Таблица 2

Так же, на этом этапе эксперимента группе было дано задание по созданию эскиза будущей куклы, отражающей образ знакомый всем с детства по русским народным сказкам – «Кощей Бессмертного». Целью задания было выявление уровня способности обучающихся к созданию образа и художественного замысла, а так же уровня развития творческого потенциала. Испытуемым был предложен наглядный материал, в качестве напоминания ключевых черт персонажа. Наглядный материал представлял из

себя серию кадров из кинофильма – сказки и не отображал какие-либо воплощения этого образа в формате куклы. Было поставлено условие отобразить в эскизе образ персонажа, упростив и обобщив его форму и придав ему индивидуального характера или настроение. Оценка результатов проходила по таким критериям как завершенность, оригинальность, целостность идеи. Однако, эта часть эксперимента практически полностью провалилась. С заданием не справились практически все члены группы.

Первый этап эксперимента, а именно проведенный тест Гилфорда и задание по созданию эскиза куклы показали, что уровень форсированности критериев оценки творческих способностей и у экспериментальной и группы ниже среднего. Испытуемые, хоть и были заинтересованы в процессе проведения теста, не проявили признаков сформированности творческих и креативных способностей. Так же был отмечен низкий уровень самостоятельности во время работы над тестом. Мы считаем, что причина такого явления обусловлена применением устаревших методик преподавания, используемых в кружке. Так же отмечаем факт привычки работать по шаблону и растерянности при его отсутствии.

На формирующем этапе эксперимента было в контрольной группе был проеден ряд занятий, разработанных на основе гипотезы данного исследования. Был использована уже изученная на практике технология папье-маше (Приложение 3). На основе которой и была создана авторская кукла.

Занятия проводились по следующим темам:

- «Что такое кукла»;
- «Создание образа авторской куклы»;
- «Любимый персонаж»;
- «Авторская кукла любимый сказочный герой» в формате мастер-класс

Целью этого этапа нашего исследования, который является основным, была поставлена цель апробирования созданной на основе гипотезы нашего

исследования программы. В задачи которой входило создание благоприятных условий для развития творческих способностей, проявления инициативы и самостоятельности в работе. На занятиях была использована большая доля наглядности с применением современных технологий. Был учтен фактор разновозрастного состава группы обучающихся в кружке, фактор добровольности посещения кружковых занятий. Воплощены принципы индивидуально-личностного и личностно-деятельного подходов к процессу обучения. Так же были учтены имеющиеся знания и навыки в работе с технологией папье-маше. Первое занятие «Что такое кукла», было проведено в формате беседы. Обучающиеся были ознакомлены с понятием «кукла», введен краткий экскурс в историю ее появления. Особое внимание было акцентировано на понятии «авторская кукла», ее видах и современных направлениях. Использовалось большое количество наглядности в формате презентации, иллюстраций а так же работы автора данного исследования. Преследовалась цель создать атмосферу наибольшей заинтересованности к личности автора кукол с целью полноценного решения задач при последующем проведении мастер-класса. Во время проведения второго занятия «Образ авторской куклы» обучающиеся были ознакомлены с особенностями процесса воплощения идеи и творческой задумки при создании авторской куклы. На занятии «Любимый персонаж» Была проведена беседа и прием по созданию образа для будущей авторской куклы в формате «мозговой штурм». Было предложено рассказать и записать особенности выбранного любимого героя сказки. А так же на основе этих заметок создать эскиз для будущей куклы любимого героя в обобщенной до овала форме. В конце занятия была проведена беседа с представлением обучающимися своих эскизов с небольшим рассказом об их особенностях. Два последующих занятия проводились в формате мастер-класса, в процессе которых были созданы авторские куклы на основе выбранного персонажа

сказки. С последующим оформлением и выставкой работ в формате обсуждения результатов.

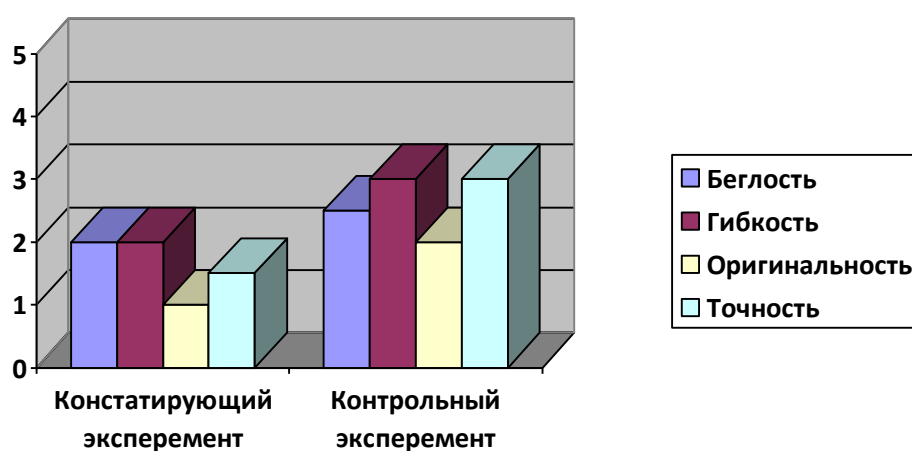
Для последнего констатирующего этапа эксперимента был вновь проведен срез знаний и уровня развития творческих способностей в формате теста Гилфорда. Были изменены фразы и слова – индукторы в субтестах. Для чистоты полученных результатов. На основе полученных данных был создана Таблица 3.

Таблица 3.

Имя ребенка	Название теста				
	Использование предмета	Последствия ситуации	Словестные ассоциации	Составление изображения	Эскиз
Оля К	Б-2; Г-2 О-4; Т-2	Б-3; Г-3 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-1; Т-2
Даша А.	Б-3; Г-2 О-3; Т-3	Б-3; Г-4 О-3; Т-2	Б-3; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-3 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-2; Т-1
Саша В.	Б-2; Г-4 О-4; Т-3	Б-3; Г-4 О-3; Т-4	Б-2; Г-2 О-3; Т-2	Б-3; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-4 О-3; Т-2
Владимир Т.	Б-5; Г-2 О-3; Т-4	Б-3; Г-2 О-2; Т-2	Б-3; Г-2 О-2; Т-4	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-2; Т-3
Алексей М.	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-3; Г-2 О-4; Т-1	Б-3; Г-3 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-2; Т-4
Павел Р.	Б-2; Г-2 О-3; Т-3	Б-3; Г-2 О-2; Т-1	Б-2; Г-3 О-4; Т-3	Б-3; Г-3 О-4; Т-3	Б-2; Г-3 О-2; Т-3
Руслан К.	Б-1; Г-2 О-3; Т-1	Б-2; Г-3 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-1; Т-1	Б-3; Г-3 О-2; Т-3	Б-2; Г-2 О-1; Т-3
Лена Б.	Б-2; Г-2 О-4; Т-3	Б-2; Г-2 О-1; Т-2	Б-3; Г-2 О-2; Т-2	Б-3; Г-3 О-3; Т-4	Б-3; Г-2 О-2; Т-3
Иван М.	Б-2; Г-3 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-4; Т-2	Б-1; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-3 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-2; Т-2
Карина К.	Б-2; Г-3 О-2; Т-3	Б-2; Г-3 О-2; Т-3	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-3 О-2; Т-2	Б-2; Г-2 О-2; Т-2
Юля К.	Б-2; Г-3 О-2; Т-4	Б-2; Г-2 О-2; Т-3	Б-3; Г-3 О-2; Т-4	Б-1; Г-2 О-3; Т-2	Б-2; Г-2 О-1; Т-2
Оля О.	Б-2; Г-2 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-3; Т-3	Б-2; Г-2 О-2; Т-2	Б-2; Г-1 О-3; Т-2	Б-2; Г-2 О-3; Т-2
Среднее значение показателя беглость (Б)	2,5	3	3	2	3
Среднее значение показателя гибкость (Г)	3	3	3	4	2
Среднее значение показателя оригинальность (О)	4	2	3	3	3
Среднее значение показателя Точность (Т)	3	3	3	3	3

Для более наглядного понимания результатов теста Гилфорда, приведенных нами в таблице 2, и сравнительного анализа с результатами констатирующего эксперимента, путем вычисления среднеарифметического уровня по каждому показателю была создан следующий график – таблица 4. В левой части которого мы видим уровень развития каждого исследуемого показателя уровня развития творческих способностей контрольной группы по результатам констатирующего эксперимента. В правой части отображены показатели по итогам формирующего этапа эксперимента.

Таблица 4

Выводы: Исходя из данных приведенных в таблице 4 видно, что по итогам формирующего этапа, на исследовательском в подконтрольной группе отмечается рост по всем обследуемым параметрам на 1-2 пункта. Напомним, что в нашем исследовании были рассмотрены такие критерии оценки развития творческих способностей, как беглость, гибкость, оригинальность и точность. Что говорит о методической целесообразности и продуктивности разработанной нами методики занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования. На наш взгляд такие результаты были получены благодаря тому, что методика включает в себя элемент новизны, нестандартного подхода и интерактивной формы занятий. С учетом всех принципов и особенностей системы дополнительного образования. Мы так же отметили

высокий уровень заинтересованности, факт появившейся инициативности и даже заметили факт появления у обучающихся дальнейших планов для работы в данном направлении.

Выводы к главе 2:

1. При составлении занятий в системе дополнительного образования необходима учесть следующие требования:

— Систематизированная адаптация обучающихся к современному социокультурному пространству и его специфике с целью фильтрации восприятия его многочисленных проявлений;

— Внедрение современных образовательных тенденций и технологий;

— Интеграция в систему занятий различных видов деятельности (игровой, культурно - досуговой, исследовательской, проектной).

— Необходимость создания атмосферы коллективной работы, благоприятного фона занятий и общности интереса.

— Стратегическое и тактическое планирование.

2. Для разработки занятий в системе дополнительного образования необходимо использовать следующие возможности на основе особенностей образовательного процесса:

— Учет возрастных особенностей;

— Учет индивидуальных особенностей личности обучающихся;

— Учет социокультурных понятий и навыков обучающегося на основе образа жизни и региональных особенностей;

— Ориентация на уже имеющиеся базовые знания и навыки;

— Высокий уровень мотивации к работе и самостоятельности в ее ходе.

— Использовать групповые методы решения задач, в процессе обучения.

3. Использование средств наглядности необходимо при проведении занятий по созданию авторской куклы в на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования, как вида занятий по изобразительному искусству.

4. В условиях требований современных Государственных общеобразовательных стандартов актуально использование такой интерактивной формы занятий как мастер-класс. Преимущества:

- Сочетание традиционных словесных методов обучения с методами наглядности;
- Использование методов дидактики в сочетании с методами художественного воспитания;
- Работа по задействованию эмоциональной сферы личности для вовлечения в учебный процесс;
- Применение формы общения – диалог, с целью полноценного вовлечения обучающихся в творческий процесс;
- Развитие индивидуальности и творческой инициативы у обучающихся;
- Получение знаний путем их самостоятельного воплощения на практике;
- Сотрудничество как метод обмена и получения новых знаний.

5. Для воплощения целей развития творческих способностей на занятиях по созданию авторской куклы в технике папье-маше необходимо соблюсти следующие этапы:

- Формирование замысла или художественного посыла воплощаемого в будущем изделии;
- Выбор жанра, явления или объекта, на основе которого будет воплощен замысел;

– Формирование в воображении образа будущего произведения на основе художественного замысла;

– Эскиз, воплощающий виденье замысла;

– Непосредственное создание изделия;

– Окончательное оформление работы.

6. На констатирующем этапе нашего эксперимента было выявлено, что уровень развития творческих способностей в подконтрольной группе находится на уровне немного ниже, чем существующие возрастные нормативы.

7. На формирующем этапе эксперимента было проведено 5 занятий, составленных на основании гипотезы нашего исследования и с учетом методических особенностей занятий системы дополнительного образования в условиях современных требований к образовательному процессу.

8. По итогам контрольного этапа эксперимента были получены результаты, экранизирующие наглядно методическую ценность и актуальность разработанных занятий. Что является подтверждением гипотезы нашего исследования.

Глава 3. Поэтапное выполнение творческой части дипломной работы в виде серии авторских кукол по мотивам героев русских народных сказок

3.1. Обоснование замысла и выбора техники исполнения творческой работы

В творческой части нашего исследования было решено создать серию авторских кукол по мотивам наиболее знаковых героев русских народных сказок, для воплощения предположений гипотезы. А именно с целью воплощения условий развития творческих способностей во время проведения занятий по созданию авторской куклы на основе техники папье маше в системе дополнительного образования. При изучении методической литературы, нами было выделено несколько условий для развития творческих способностей на занятиях подобного рода. Так же мы выделили наиболее подходящую технологию изготовления авторской куклы. При выборе героев русских народных сказок мы основывались на наиболее знакомых, с учетом широкого возрастного диапазона. А так же мы следовали задачам создания эффекта заинтересованности, путем нестандартного взгляда на воплощаемый образ героя. Изначально были выбраны персонажи, которых принято считать отрицательными, тем самым обозначив задачу обыгрывания других потенциальных сторон характера в их образе. Так же во время поиска образа мы ориентировались на эстетику современной мультипликации и отображения знакомых героев в такой стилистике. Цель ухода от классического виденья выбранных героев сказок, была основана на теории необходимости не только воспроизведения традиций культуры, но и их интеграции в условия современности. Эти принципы стали основополагающими при выборе стилистики, цветовой гаммы и декоративных решений. В гипотезе нашего исследования говорится что, для успешного развития творческих способностей обучающихся необходимо учитывать, среди прочих, такие условия как: сформировать у детей

целостное представление о системе и поэтапности приемов по созданию авторской куклы; Процесс обучения будет сопровождаться тщательно подобранным, систематизированным наглядным материалом. Для непосредственного воплощения данных условий в этой главе нами будет разработано и экранизировано поэтапное создание авторской куклы.

Выбранная нами технология для создания кукол – папье-маше является известной с древнейших времен и имеет несколько разновидностей. Однако основу технологии папье-маше неизменно является бумага либо текстиль в сочетании с клеевым компонентом. Преимущественно вид создания изделия основывается на методе послойного накладывания материала пропитанного клеевым компонентом. Другие виды, например однородна кашеобразная масса из материала и клеевого компонента так же может использоваться самостоятельно, либо дополнять основной. В результате таких методов работы с материалом создается некая форма, имеющая твердую и шероховатую поверхность. Эту технологию используют как для создания каркасов так и для полноценного объекта, которому для завершенности требуется лишь окрашивания и роспись. Но, тем не менее, используют так, же и декорирование с помощью текстиля, и др. материалов. Так же возможно использование в качестве заключительной подготовки поверхности ее обработку с помощью таких современных композитных материалов как «паперклей» и др. Так же, для целей своего исследования целесообразно использование особенностей этой технологии для воплощения образа с помощью таких художественных приемов как обобщение формы. Минималистичность и утрирование образа, подчёркивание его гротеска или других черт. На данный момент среди художников кукольников наибольшее внимание и значительные работы с помощью этой технологии выделяют у Н.Д. Хайченко, Н. Бельтюкова, Р. Шустров, Н. Лопусова-Томская. Несмотря на то что современная промышленность создала огромное количество разнообразных по свойствам и видам композитных материалов папье-маше

не потеряло своей актуальности как технология. Ее широко доступность и низко-бюджетность незаменимы. Однако большой популярностью, как мы уже упоминали в актуальности нашего исследования, эта технология имеет лишь в ограниченном круге функциональности. А именно, зачастую. Технологию папье-маше применяют в дошкольном и младшем школьном возрасте для целей педагогического процесса. Тем не менее, именно ее мы считаем наиболее актуальной для воплощения целей нашего исследования и системы дополнительного образования в целом.

Итак, вернемся к выбранной нами тематике для создания авторских кукол – отрицательные герои русских народных фольклорных сказок «Змей-Горыныч» и «Баба-Яга». Раскроем основные черты и историю образа этих героев.

Змей-Горыныч. Классический персонаж, олицетворяющий собой в русских народных сказках, былинах и притчах противопоставление добру – то есть злу. «Про Добрыню Никитича и Змея-Горыныча» - В.М. Шукшин, Д. Половнев - «Змей-Горыныч», и т.д. Описание его внешних черт имеет разнообразные, порой противоречивые вариации даже в основе. А именно его описывают как змея, либо дракона, с множеством голов. Голов приписывалось от трех до двенадцати, однако именно трехглавый персонаж зачастую наблюдается в классических иллюстрациях, киносказках и мультипликации. Обычно описывается с наделением таких способностей как огненное дыхание, острые когти и зубы. Описывается как с крыльями, так и без. Зачастую является помощником или пособником таких отрицательных персонажей как «Баба-Яга» и «Змей Горыныч». В том числе, на это, часто встречаемое сочетание героев-представителей «зла», мы и опирались при выборе персонажей для создания авторских кукол. Обитает Змей Горыныч обычно в местах безлюдных, безжизненных и заброшенных, а так же зачастую сторожит некое сокровище. Является заклятым врагом Русских Богатырей и заядлым похитителем красных девиц. Художественное

изображение Змея Горыныча можно наблюдать как на живописных полотнах, так и в киноиндустрии, и конечно же мультипликации. Отметим что этот персонаж актуален и на сегодняшний день, его используют в мультфильмах на тематику фольклорных сказок вышедших в текущем году. Живописные полотна с изображением Змея Горыныча зачастую имеют классический сюжет о богатырях, например картина В.М. Васнецова – «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем-Горынычем»; И.Я. Билибин - «Добрыня Никитич освобождает от Змея-Горыныча Забаву Путятичну»; С. Москвитин - «Добрыня Никитич». В киноиндустрии, этот образ встречается в таких картинах как: «Василиса прекрасная», авторства А. Роу; «Илья Муромец», А. Птушко; и т.д. Мультфильмы с персонажем Змей Горыныч: «Былина о Добрыне Никитиче», «Баба-яга против!», «Три богатыря и Шамаханская царица», и т.д. Стоит отметить, что характеру этого персонажа, особенно в мультфильмах вышедших позднее 200 года зачастую придается иные краски. А именно Змея-Горыныча изображают как доброго недотепу, и старого друга богатыря. Что преобразует имидж и внешнюю визуализацию его образа. Именно такое виденье и было выбрана по итогам этапа разработки персонажа, для воплощения целей нашего исследования.

Следующий выбранный нам персонаж – Баба Яга, так же является персонажем русского народного фольклора и сказок. Это некая старуха, наделенная сверхъестественными способностями и представляющая собой что-то наподобие ведуньи или ведьмы. Зачастую персонаж отрицательный, но несмотря на этом активно принимает участие и в помощи богатырям и путникам на их пути. Подсказывает и наставляет, но не забывает и заодно обмануть и запутать. То есть так же имеется некоторая двойственность в описании характера Бабы Яги, как и других отрицательных персонажей русских сказок. Местом обитания в основном описывается темная чаща леса, дебри и зачастую «избушка на курьих ножках». Имеет способность летать на ступе или метле. Изображается зачастую в виде седой, скрюченной старухи и

крючковатым носом и космами торчащими из под головного платка. Так же многие элементы для визуализации персонажа Бабы-Яги диктует ее местообитание, а именно глухая лесная чаща. По аналогии с предыдущем рассматриваемым нами героем – Змеем-Горынычем, персонаж Бабы-Яги так же имеет широкое распространение в русском народном фольклоре. Зачастую сказки, былины, книги, фильмы и мультфильмы с участием этих персонажей одни и те же.

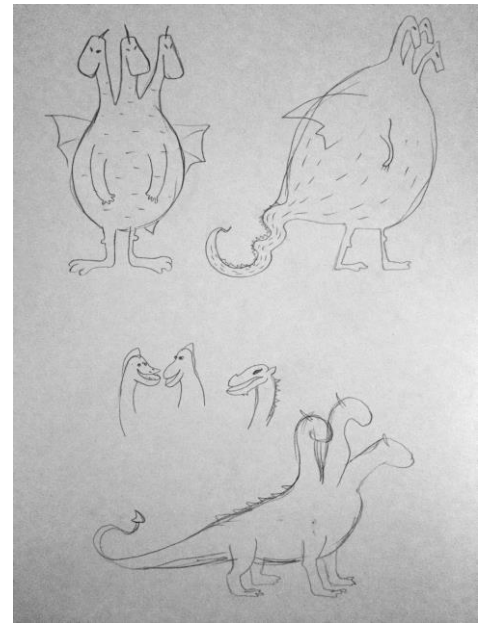
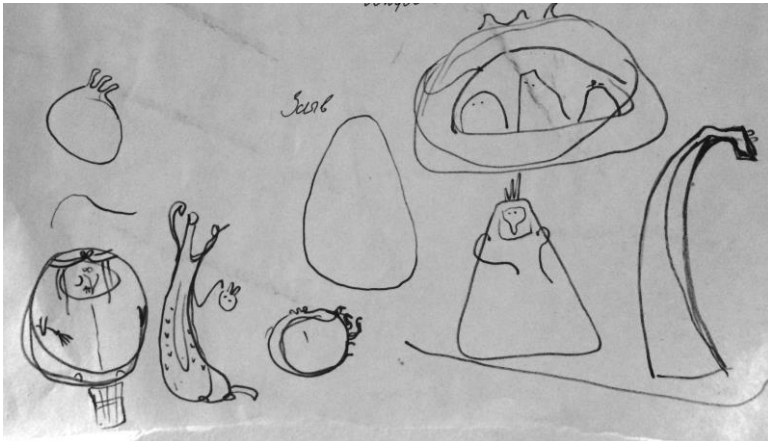
3.2. Поэтапная методика выполнения творческой части дипломной работы – серии авторских кукол по мотивам героев русских народных сказок.

Разработка образа и создание авторской куклы это многоступенчатый процесс. Необходимо соблюсти все моменты, включая анализ, разработку, воплощение с помощью рисунка, конструирования, проектирования, лепки и обработки. Этот процесс включает следующие этапы:

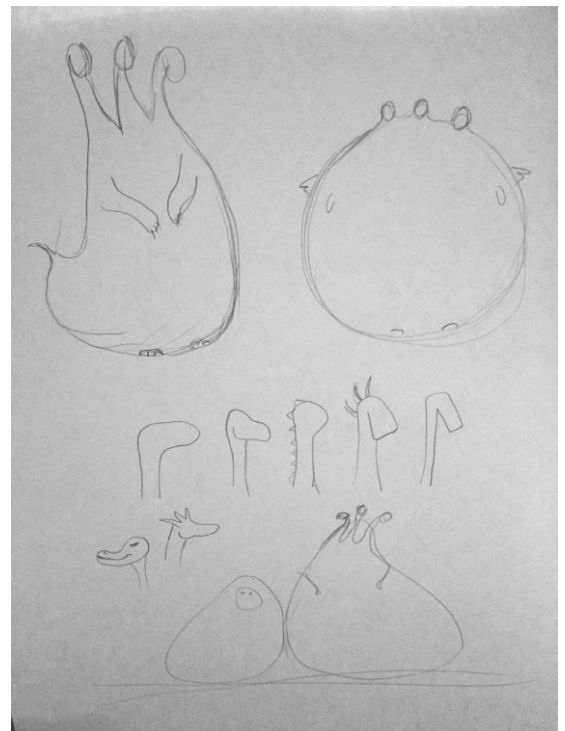
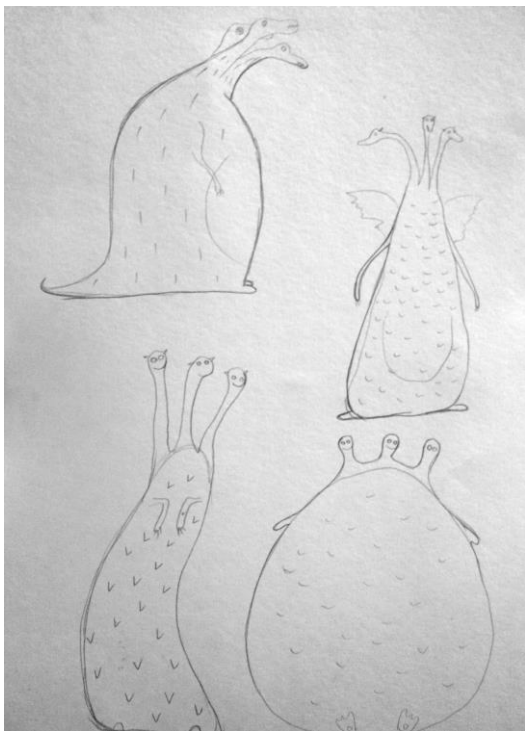
- Выбор тем или персонажа
- Изучение выбранной тематики и исследование истории его появления и различных видов визуализации
- Выбор творческого замысла или посылы на основе изученной информации
- Выбор выразительных средств, для воплощения творческого замысла
- Поиски визуализации в предварительном эскизе
- Конкретизированные визуализации в окончательном эскизе
- Определение цветовой гаммы
- Эскиз в цвете
- Эскиз общей композиции
- Создание каркаса в материале
- Применение технологии папье-маше

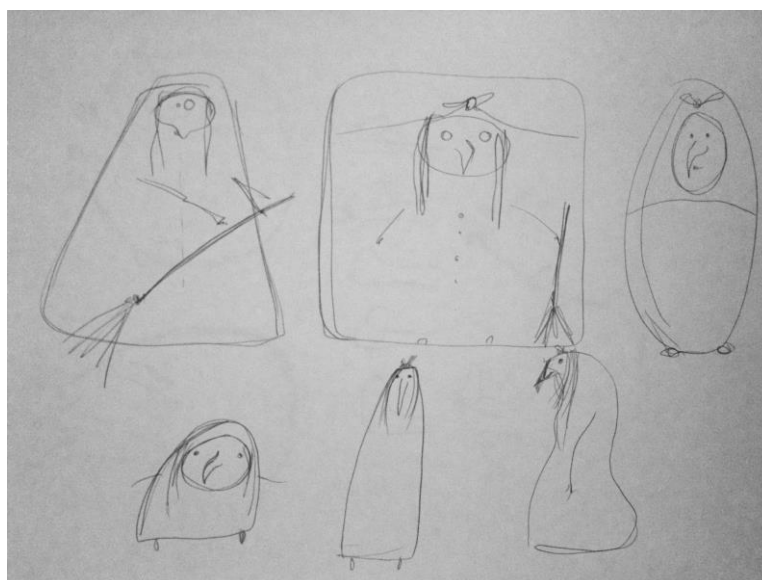
- Создание деталей
- Обработка поверхности
- Роспись
- Проработка деталей
- Покрытие лаком

Прежде чем начать работу над эскизами, нами была проанализирована информация о выбранных персонажах. Включая их происхождение, образ жизни, черты характера, исполняемые роли и различные вариации их визуализации. Далее с помощью выразительных средств мы проводили поиски в предварительных эскизах, разрабатывая собственное виденье их образа. Основанного на выделенных нами черт и особенностях характера героев. Этот этап очень важен ведь с помощью таких выразительных средств как мимики, пластика, поза и цветовая гамма и происходит передача творческого замысла при создании авторской куклы. С помощью этих средств смысловая нагрузка должна быть передана от автора к зрителю. Работа над предварительными эскизами происходит с помощью наглядных материалов в виде картин, иллюстраций и других проявлений визуализации избранных персонажей. Так же важно учитывать и все остальные особенности, включая эпоху в которой существует персонаж и особенности социальной структуры, костюма и атрибутов этой эпохи. Результат этапа предварительного эскиза можно видеть в рисунке 1.

Следующим этапом было создание окончательных эскизов. Включающие выбор положения тела, мимики и пластических решений (см. рис. 2).

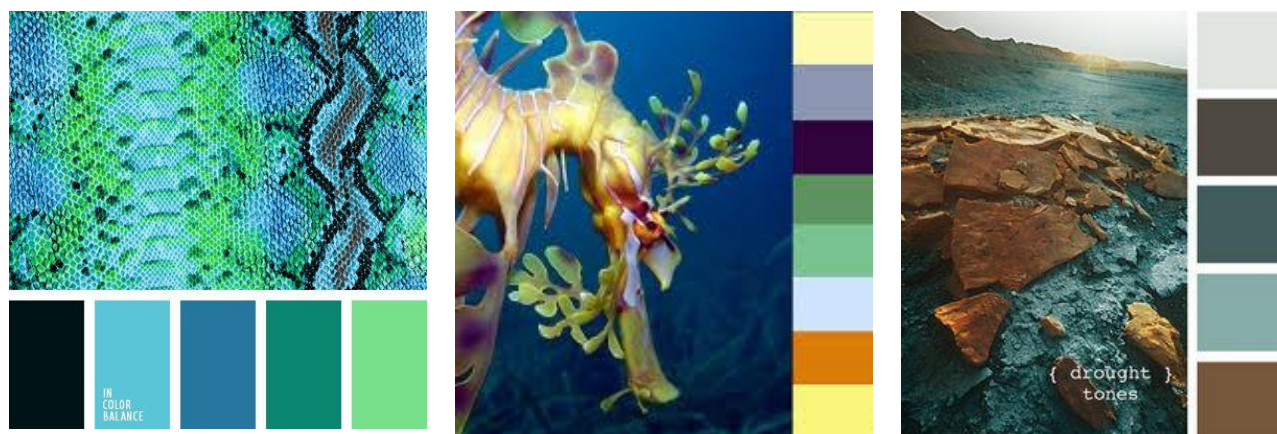

При выборе цветовой гаммы, для решения творческой задачи, было учтено местообитание, образ жизни и специфика персонажей. На основе этих признаков ориентирами были выбраны следующие цветовые схемы для персонажа Баба Яга (рис. 3).

Для персонажа Змей Горыныч (рис. 4)

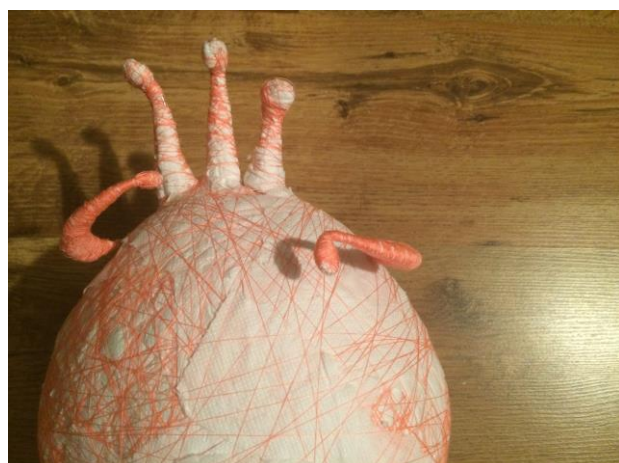
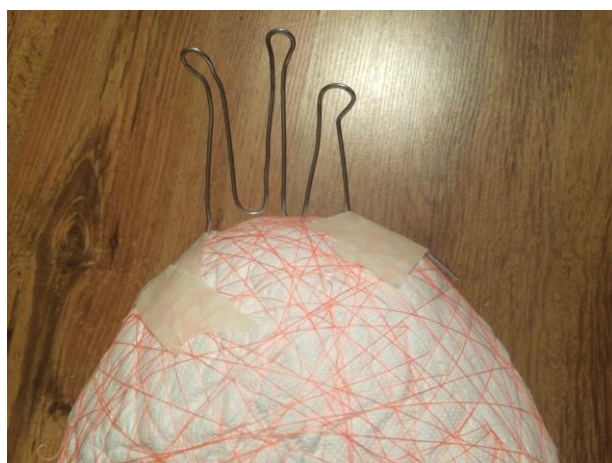

Следующим этапом стала проработка пластического решения, путем набора массы и предварительной формовки. Для этой задачи был избран путь использования газеты и ниток для создания объема. Затем путем наращивания создавалась необходимая форма и так же первично закреплялась с помощью ниток. После того, как была создана необходимая форма, с помощью ниток и туалетной бумаги было выполнено первичное выравнивание поверхности. (рис.5)

Следующим этапом стало создание деталей рук, голов с помощью проволоки, их закрепление на основной заготовке. Далее с помощью мягкой бумаги на проволочной основе деталей был создан объем. Все вновь закреплено с помощью ниток (рис. 6).

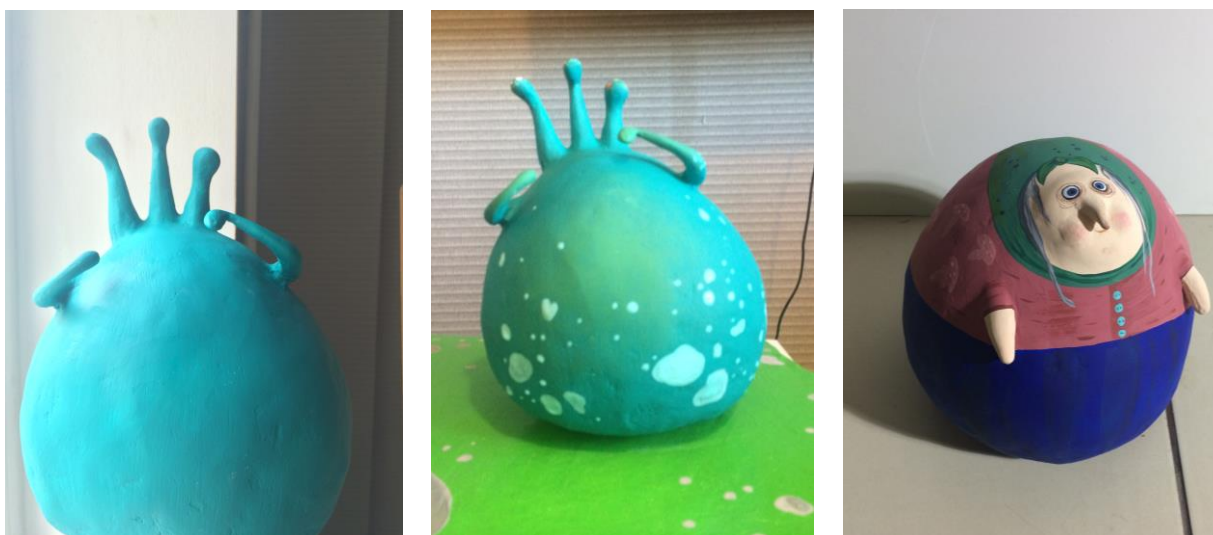
Далее, начинается этап послойных наложений массы папье-маше, в виде кусочков газеты вымоченной в клеевой основе. Таким образом, покрывается максимальная поверхность изделия, за исключением мелких деталей. Процесс повторяется после полного высыхания первого слоя, еще от двух до пяти раз. В зависимости от устойчивости полученной после полного высыхания поверхности. На второй части рисунка изображена проработка мелких деталей с помощью однородной кашеобразной массы папье-маше. Эта масса создана путем измельчения мягкой бумаги в сочетании с клеевым компонентом (рис.7).

После полного высыхания всех элементов и получения желаемой твердости и устойчивости поверхности мы приступили к этапу выравнивания и подготовки к дальнейшей росписи красками. Для выравнивания поверхности была использована строительная шпаклевка. Сначала она была нанесена на всю площадь изделия, а затем после полного высыхания, обработана наждачной бумагой. Этот этап так же повторяется до получения желаемого уровня гладкости поверхности (рис. 8).

После завершения этапов обработки поверхности начинается этап предварительной окраски, который так же несет функцию закрепления хрупкого слоя шпаклевки. Далее происходит поэтапная роспись изделия, вплоть до окончательной прорисовки деталей (рис.9).

По завершению всех этапов подготавливается стенд-подложка в виде лесной поляны для оформления всех созданных кукол в одну композицию. Как видно из описания всех вышеперечисленных пунктов, создание авторских кукол на тему «Русские сказки» было выполнено с соблюдением методической поэтапности для воплощения целей гипотезы нашего исследования. От анализа специального и методического материала, до создания общего композиционного решения.

Заключение

Как известно, развитие личности - одна из важнейших задач общества. Среди самых эффективных аспектов ее формирования находятся воспитание эстетического вкуса и художественное образование, что одновременно повышает коэффициент продуктивности процесса обучения в целом. Это способствует умению ценить красоту природы, осознанию самого понятия прекрасного в жизни и искусстве. Мы обозначили, развитие творческих способностей обучающихся как метод, решающий задачи личностно-ориентированного и личностно-деятельного подходов, требуемых от современного образовательного процесса. В процессе работы с методической литературой и специальной литературой мы выдвинули гипотезу, включающую основное предположение - что в ходе внеурочных занятий эти задачи эффективно решаются в процессе создания такого синтетического объекта искусства, как авторская кукла и релевантности такой технологии ее создания как папье-маше. А именно авторскую куклу и процесс ее создания на основе техники папье-маше как способ развития творческих способностей обучающихся на занятиях в системе дополнительного образования. Исходя из гипотезы, и на основе методических особенностей была разработана программа для занятий в системе дополнительного образования с учетом всех требований.

На основе гипотезы и изучения проблем развития творческих способностей обучающихся было проведено практическое и теоретическое исследование. В процессе работы в системе дополнительного образования практическое исследование было осуществлено в виде констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. В ходе эксперимента была применена разработанная программа занятий и изучены результаты ее внедрения. На констатирующем этапе были выявлены исходные параметры развития творческих способностей и практических навыков, обучающихся в контрольной группе. Формирующий этап исследования заключался в

непосредственном применении разработанной программы в подконтрольной группе. На констатирующем этапе эксперимента, исследования, проведенные на контрольном этапе, были проведены вновь, и их результаты стали подтверждением всех пунктов гипотезы нашего исследования. Таким образом, разработав программу на основе методических требований и задач современного образовательного процесса по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования и апробировав ее на практике, мы подтвердили гипотезу нашего исследования. На контрольном этапе эксперимента было подтверждено, что развитие творческих способностей обучающихся в системе дополнительного образования будет происходить эффективно в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

В процессе работы над творческой частью исследования была разработана поэтапность создания авторской куклы на основе техники папье-маше. Была создана композиция из двух авторских кукол по мотивам героев русских народных сказок. Куклы создавались с соблюдением всех этапов методической последовательности, начиная от этапа исследования теоретической информации и заканчивая оформлением готовой композиции. Созданные авторские куклы «Русские сказки» стали наглядным и методическим пособием по созданию авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования. Все теоретические и методические материалы данного исследования могут быть использованы и применяться в системе дополнительного образования для развития творческих способностей в ходе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

Список литературы

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: художник, педагог, школа. – М.: Просвещение, 1984. – 168 с.
2. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2 т. – М.: Педагогика, 1979. – 400 с.
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
4. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное пособие – М.: Ижица, 2004. – 174 с.
5. Виноградова Н.П. Преобразовать предмет в художественный образ // Искусство в школе, № 2, 2009. – С. 16-19.
6. 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.
7. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.
8. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл, 2006. – 512 с.
9. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. – М.: Искусство, 1972. – 200 с.
10. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1. – М.: Искусство, 1968. – 330 с.
11. Генсицкая Н.Т. История одной куклы. – М.: ИД Страница, 2006, – 81 с.
12. Горичева В.С. Куклы. – Ярославль: Академия развития, 1999, – 192 с.
13. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986. – 250 с.
14. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1996. – 285 с.

15. Егупова Н.А. Игрушки своими руками // Искусство в школе, № 4, 2007. – С. 19-23.
16. Ермаш Г.Л. Искусство как мышление. – М., Искусство, 1982. – 277 с.
17. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности, 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Издательство МГУК, ИПО «Профиздат», 2002. – 288 с.
18. Ильинская И.П. Формирование эстетической культуры школьников в процессе кружковой деятельности (на материале кружка ДПИ) – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 220 с.
19. Каган М.С. Философия культуры. Учебное пособие. – СПб, 1996. – 415 с.
20. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. – М.: Гилея, 2008. – 315 с.
21. Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: Историко-культурологические аспекты: дис. .канд. культуролог. наук. – СПб, 1999. – 131 с.
22. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания. – М.: Знание, 1986. – 79 с.
23. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Зимородок, 2006. – 418 с.
24. Костин В.П. Что такое художественный образ. – М.: Советский художник, 1962, – 135 с.
25. Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2003. – 240 с.
26. Кубышкина Э.И. Проблемы цвета в изобразительном творчестве школьников 1-4 классов общеобразовательных школ. (Экспериментальное исследование): автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1980. – 16 с.
27. Кунина Е.С. Характерные куклы из полимерных масс. – М.: ООО «Дизайн Кора», 2006, – 64 с.
28. Лейзеров Н.А. Образность в искусстве. – М.: Искусство, 1974. – 224 с.

29. Ломов С.П. Методология художественного образования. – М.: МПГУ, 2011. – 215 с.
30. 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.
31. Марченко М.А. Авторская художественная игрушка в искусстве XX века. Проблемы, тенденции, имена: дис. канд. искусствовед. наук – СПб, 2009. – 242 с.
32. Медкова Е.С. Первообразы как основа развития творческого воображения на уроках искусства // Искусство в школе, № 4, 2004. – С. 63-68.
33. Мелик-Пашаев А.А. Как оценивать художественное развитие ребёнка // Искусство в школе, № 6, 2002. – С. 3-7.
34. Мелик-Пашаев А.А. Первый пласт эстетического развития // Искусство в школе, № 6, 2003. – С. 30-32.
35. Мигунов А.С. Художественный образ. Эстетический анализ. – М.: Искусство, 1980. – 175 с.
36. Михеева О.А. Как научиться фантазировать // Искусство в школе, № 4, 2008. – С. 13-14.
37. Мосина В.Р. Изобразительное искусство и формирование эстетического и социокультурного пространства // Социально-гуманитарные знания. – 2007. - №1. – С.282-289
38. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – 272 с.
39. Оганов А.А. Произведение искусства и художественный образ. – М.: Знание, 1978. – 64 с.
40. Полуянов Ю.А. Формирование оценки на начальном этапе учебной деятельности. Набор методик для работы учителя и психолога // Начальная школа. – 1999. – № 7. – С. 77-80.
41. Пономарёв Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976 г., – 304 с.

42. Рапопорт С.Х. Искусство и эмоция. – М.: Музыка, 1972. – 160 с.
43. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Агар, 1998. – 256 с.
44. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М.: Педагогика, 1989. – 322 с.
45. Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни. – М.: Наука, 1991. – 176 с.
46. Серебренникова Ю.А. Жизнь в её целостном восприятии // Искусство в школе, № 6, 2003. – С. 39-40.
47. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, – 1981. 1600 с.
48. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. – 345 с.
49. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: избранные психологические труды. 2-е изд. – М.: МПСИ, 2009. – 640 с.
50. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / К.Д. Ушинский; Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1974. – 584 с.
51. Шаронин Ю.В. Психолого-педагогические основы формирования качеств творческой личности в условиях непрерывного образования: дис. докт. пед. наук. – М., 1998. – 537 с.
52. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
53. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1989. – 560 с.
54. Юрина Н.Г. Куклы. – М.: Слово, 2002. – 51 с.

Интернет-источники:

1. Андреев А.Л. Основания и закономерности формирования и развития художественного мышления// Педагогика искусства, № 10, 2014. URL:

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2014/andreev_berezhnaya.pdf

2. Кононова Е.А. Приобщение к культуре слова и культуре изображения в процессе освоения литературных и художественных образов искусства// Педагогика искусства, № 4, 2014. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2014/kononova.pdf>

3. Криницына А.В. Психолого-педагогические принципы и основания развития художественного мышления в школьном возрасте// Педагогика искусства, № 2, 2014. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2014/krinitsyna.pdf>

4. Лаврентьева И.А. Мастер-класс в педагогике искусства// Педагогика искусства, № 2, 2014. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2014/lavrenteva.pdf>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Работы контрольной группы обучающихся по итогам формирующего эксперимента

Тест Гилфорда (модифицированный)

Данный тест направлен на изучение креативности, творческого мышления.

Исследуемые факторы:

- 1) Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов.
- 2) Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов.
- 3) Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа.
- 4) Точность — фактор, характеризующий стройность, логичность творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели.

Данная батарея тестов была предложена Е. Туник. Большинство тестов являются модификацией тестов Гилфорда или Торренса.

Время проведения процедуры — около 40 минут.

Тесты предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. С детьми от 5 до 8 лет процедура проводится в индивидуальной форме. С возрастной группой от 9 до 15 лет работа с тестами проводится в групповой форме (возможно проведение и в индивидуальной форме).

Следует отметить, что субтест 3 (слова или выражение) имеет две модификации, одна модификация — слова — предназначена для детей от 5 до 8 лет, вторая модификация — выражение — предназначена для детей 9—15 лет.

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления)

Задача

Перечислить как можно больше необычных способов использования предмета.

Инструкция для испытуемого

Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать другие способы ее использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще использовать? Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста — 3 мин. При индивидуальной форме проведения все ответы дословно записываются психологом. При групповой форме проведения ответы записывают сами испытуемые. Время засекается после прочтения инструкции.

Оценивание

Результаты выполнения теста оценивались в баллах.

Имеются три показателя.

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — суммарное число ответов. За каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются.

$B = n$.

B — беглость,

n — число уместных ответов.

Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно исключить из числа учитываемых те ответы, которые упоминались в инструкции, — очевидные способы использования газет: читать газету, узнавать новости и т.д.

2) Гибкость — число классов (категорий) ответов.

Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы типа: «из газеты можно сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. относятся к одной категории — создание поделок и игрушек.

Категории ответов

1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, рисовать).

2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить окна, наклеить под обои).

3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамейку,

положить под обувь, постелить на пол при окраске потолка).

4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть книги, завернуть цветы).
5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привязать на нитку бантик из газеты и играть с кошкой).
6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, протирать окна, мыть посуду, в качестве туалетной бумаги).
7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать собаку, плевать шариками из газеты).
8. Сдача в макулатуру.
9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, делать вырезки, проверить номер лотерейного билета, посмотреть дату, посмотреть программу ТВ и т.д.).
10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солнца, прикрыть что-то от пыли).
11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел).
12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше).

Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного списка, затем, если несколько ответов будут относиться к одной и той же категории, то учитывать только первый ответ из этой категории, то есть учитывать каждую категорию только один раз.

Затем следует подсчитать число использованных ребенком категорий. В принципе, число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, отнесенных к новой категории, которой нет в списке).

За ответы, не подходящие ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по 3 балла за каждую новую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но прежде чем присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести ответ с приведенным выше списком.

За одну категорию начисляется 3 балла.

$G = 3m$.

G — показатель гибкости,

m — число использованных категорий.

3) Оригинальность — число необычных, оригинальных ответов. Ответ считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30—40 человек.

Один оригинальный ответ — 5 баллов.

Все баллы за оригинальные ответы суммируются.

$$O_p = 5 k.$$

O_p — показатель оригинальности,

k — число оригинальных ответов.

Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить после процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в стандартные. В данном случае предлагается проводить суммирование баллов по различным факторам, отдавая себе отчет в том, что такая процедура не является достаточно корректной, а следовательно, суммарными баллами можно пользоваться только как приблизительными и оценочными.

$$T_1 = B_1 + G_1 + O_p_1 = n + 3 m + 5 k.$$

T_1 — суммарный показатель первого субтеста,

B_1 — беглость по 1 субтесту,

G_1 — гибкость по 1 субтесту,

O_p_1 — оригинальность по 1 субтесту,

n — общее число уместных ответов,

m — число категорий,

k — число оригинальных ответов.

Субтест 2. Последствия ситуации

Задача

Перечислить различные последствия гипотетической ситуации.

Инструкция для испытуемого

Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на человеческом языке.

Время выполнения субтеста — 3 минуты.

Оценивание

Результаты выполнения субтеста оценивались в баллах.

Имеются два показателя.

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — общее число приведенных последствий.

1 ответ (1 следствие) — 1 балл.

$B = n$.

2) Оригинальность — число оригинальных ответов, число отдаленных следствий. Здесь оригинальным считается ответ, приведенный только один раз (на выборке 30—40 человек).

1 оригинальный ответ — 5 баллов.

$O_p = 5k$.

O_p — показатель оригинальности,

k — число оригинальных ответов.

$T_2 = n + 5k$.

T_2 — суммарный показатель второго субтеста.

Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключение неуместных (неадекватных) ответов, а именно: повторяющихся ответов и ответов, не имеющих отношения к поставленной задаче.

Субтест 3. Словесная ассоциация

Задача

Привести как можно больше определений для общеупотребительных слов.

Инструкция для испытуемого

Найди как можно больше определений для слова «книга». Например: красивая книга. Какая еще бывает книга?

Время выполнения субтеста — 3 минуты.

Оценивание

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем показателям.

1) Беглость — суммарное число приведенных определений (n).

Одно определение — 1 балл.

$B = n$.

B — показатель беглости.

2) Гибкость — число категорий ответов.

Одна категория — 3 балла.

$G = 3 m$.

G — показатель гибкости,

m — число категорий ответов.

Категории ответов

1. Время издания (старая, новая, современная, старинная).
2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, переданная).
3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, папирусная, рукописная, напечатанная).
4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, художественная, фантастическая).
5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая).
6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, квадратная).
7. Распространенность, известность (известная, популярная, знаменитая, редкая).
8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, потрепанная, пыльная).
9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная).
10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая).
11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная, страшная, печальная, интересная, умная, полезная).
12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, индийская, отечественная).

Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз.

Максимальный балл — $12 \times 3 = 36$ баллов (в случае, если в ответах присутствуют все двенадцать категорий, что на практике встречается исключительно редко, а также отсутствуют ответы, которым присваивается новая категория). Как и в субтесте 1, ответам, не подходящим ни к какой категории, присваивается новая категория и, соответственно, добавляется по

3 балла за каждую новую категорию. В этом случае максимальный балл может увеличиться.

$$Г = 3 m.$$

Г — показатель гибкости,
m — число категорий.

3) Оригинальность — число оригинальных определений.

Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз на выборке в 30—40 человек.

Одно оригинальное определение — 5 баллов.

$$O_p = 5 k.$$

O_p — показатель оригинальности,
k — число оригинальных определений.

$$T_4 = n + 3 m + 5 k.$$

T₄ — суммарный показатель четвертого субтеста.

Субтест 4. Составление изображений

Задача

Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором фигур.

Инструкция для испытуемого

Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно использовать несколько раз, менять ее размеры и положение в пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры или линии.

В первом квадрате нарисуй лицо, во втором — дом, в третьем — клоуна, а в четвертом — то, что ты хочешь. Подпиши четвертый рисунок.

Испытуемому предъявляется набор фигур и образец выполнения задания — лампа.

Время выполнения всех рисунков — 8 минут.

Длина стороны квадрата — 8 см (для тестового бланка).

Оценивание

Оценивание производится по двум показателям.

1) Беглость — гибкость. В данном показателе учитываются:

n_1 — число изображенных элементов (деталей);

n_2 — число использованных категорий фигур (из 4 заданных),

n_2 изменяется от 0 до 4.

Одна деталь — 0,1 балла.

Один класс фигур — 1 балл.

n_3 — число ошибок (ошибкой считается использование в рисунке незаданной фигуры или линии).

Одна ошибка — 0,1 балла.

$$B_{4i=1} = (0,1n_{1i} + n_{2i} - 0,1n_{3i})$$

B — беглость,

i — номер рисунка (от 1 до 4).

Баллы B суммируются по четырем рисункам.

2) Оригинальность

k_1 — число оригинальных элементов рисунка.

Под оригинальным элементом понимается элемент необычной формы, необычное расположение элемента, необычное использование элемента, оригинальное расположение элементов друг относительно друга.

Один оригинальный элемент — 3 балла.

В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов.

k_2 — оригинальность четвертого рисунка (по теме, по содержанию). Может встречаться один раз на выборку в 30—40 человек.

k_2 может принимать значения 0 или 1.

За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится только к четвертому рисунку)

$$O_{p4i=1} = 5k + k_{1i}$$

O_p — оригинальность,

i — номер рисунка (от 1 до 4).

$$T_5 = B + O_p.$$

Т 5 — суммарный показатель пятого субтеста,
Б — беглость,
Ор — оригинальность.

Субтест 5. Эскизы

Задача

Превратить в различные изображения одинаковые фигуры (круги), приводимые в квадратах.

Инструкция для испытуемого

Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и снаружи круга. Подпиши название к каждому рисунку.

Время выполнения задания — 10 минут.

Тестовый бланк — это лист стандартной бумаги (формат А4), на котором изображено 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квадрата 5 x 5 см, диаметр каждого круга — 1,5 см.

Оценивание

Проводится по трем показателям:

1) Беглость — число адекватных задаче рисунков.

Один рисунок — 1 балл.

$$Б = n$$

n — число рисунков (изменяется от 0 до 20).

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), а также рисунки, в которых не использован стимульный материал — круг.

2) Гибкость — число изображенных классов (категорий) рисунков.

Например, изображения различных лиц относятся к одной категории, изображения различных животных также составляют одну категорию.

Одна категория — 3 балла.

$$Г = 3m.$$

m — число категорий.

Категории ответов

1. Война (военная техника, солдаты, взрывы).
2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна).
3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.
4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы).
5. Игрушки, игры (любые).
6. Космос (ракета, спутник, космонавт).
7. Лицо (любое человеческое лицо).
8. Люди (человек).
9. Машины. Механизмы.
10. Посуда.
11. Предметы домашнего обихода.
12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние).
13. Растения (любые — деревья, травы, цветы).
14. Спортивные снаряды.
15. Съедобные продукты (еда).
16. Узоры, орнаменты.
17. Украшения (бусы, серьги, браслет).

Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая категория.

3) Оригинальность

Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на выборке в 30—40 человек).

Один оригинальный рисунок — 5 баллов.

$Op = 5k$.

Op — показатель оригинальности,
 k — число оригинальных рисунков.

$T_6 = n + 3m + 5k$.

T_6 — суммарный показатель шестого субтеста.

При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все рисунки вне зависимости от качества изображения. О сюжете и теме надо судить не только по рисунку, но и обязательно принимать во внимание подпись.

У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания работы

необходимо спросить, что изображено на рисунках, и подписать названия к рисункам. В основном это относится к возрастной группе 5—7 лет.

Субтест 7. Спрятанная форма

Задача

Найти различные фигуры, скрытые в сложном, малоструктурированном изображении.

Инструкция для испытуемого

Найди как можно больше изображений на этом рисунке. Что нарисовано на этой картинке?

Время выполнения субтеста — 3 минуты.

Тестовые стимульные: всего четыре различных рисунка. Предъявлять следует только один рисунок. Остальные даны для того, чтобы можно было провести повторное тестирование в другое время.

Оценивание

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по двум показателям:

1) Беглость — суммарное число ответов (n).

Один ответ — 1 балл.

$$B = n.$$

2) Оригинальность — число оригинальных, редких ответов. В данном случае оригинальным будет считаться ответ, данный один раз на выборке в 30—40 человек.

Один оригинальный ответ — 5 баллов.

$$Op = 5 k.$$

Op — оригинальность,

k — число оригинальных, редких ответов.

$$T 7 = n + 5 k.$$

$T 7$ — суммарный показатель седьмого субтеста.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

МУК «РАЙОННЫЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ»

**АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Папье
маше»**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ОБУЧЕНИЯ ОТ 9 ЛЕТ

Руководитель кружка
Голубева Ольга Андреевна

п. Вейделевка 2015 год

Паспорт программы внеурочной деятельности кружка декоративно-прикладного творчества «Папье-маше»

Руководитель: Голубева Ольга Андреевна

Должность автора: руководитель кружка

Целевые группы: дети от 9 лет, взрослые

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

Направленность: художественно-эстетическая.

Пояснительная записка

Авторская кукла вводит ребенка в удивительный мир творчества. С помощью таких видов создания объектов художественного творчества, как конструирование из бумаги - работа в технике папье-маше, дает возможность поверить в себя, в свои способности, а также способствует социальной адаптации ребенка в коллективе.

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, а также приобщает к культурным ценностям, созданным предыдущими поколениями. Важно не только научить ремеслу (в хорошем понимании этого слова), а показать ребенку, что мы все являемся частью общей культуры, которая складывалась на протяжении всей истории человечества, как много в материально-художественном творчестве направлений, продиктованных особенностями данного народа и материалов, используемых в качестве основы. Это помогает ребенку ощутить близость к обществу, в котором ему предстоит взрослеть и осваиваться в будущем, приобрести способность не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром.

Все объекты, изготовленные на кружке функциональны: их можно подарить друзьям и родным, ими можно играть, использовать в быту. С первых же занятий дети начинают понимать, что любой предмет, любая «ненужная» вещь могут преобразиться и стать произведением в руках творческой личности. Особое внимание уделяется созданию доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности каждого. Для объединения коллектива незаменимы коллективные работы, разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности.

Актуальность. Досуг – это свободное от занятий время. Правильная организация досуга играет неопределимую роль в развитии личности ребёнка. Проблема занятости детей, организация досуга, способствующего развитию и воспитанию, была и остается актуальной. Развитие личности должно происходить как в учебно-познавательной деятельности, так и в свободном общении со сверстниками, вовлеченными в творческий процесс, в поиске и осуществлении проектов. Участие в различных выставках и конкурсах также помогает раскрыть таланты особо одаренных детей.

Педагогическая целесообразность. Воспитание и обучение в кружке осуществляется в процессе творческой работы и одновременно с развитием творческих способностей личности обучающихся. Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках способов и материалов создания авторской куклы.

Ребенок получает от педагога ту информацию, которая необходима ему для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения программы - общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной модели. Место педагога в деятельности меняется по мере развития интереса и овладения детьми навыками работы с различными материалами. Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и тем самым, воспитывает уверенность в себе.

У школьников образные представления значительно опережают их практические умения. Поэтому по тематике предстоящего задания предполагаются методика «мозговой штурм», проекты, игры-упражнения, что способствует обогащению словарного запаса детей. Информативный материал, интересный по содержанию, небольшой по объему, дается перед занятием, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить назначение своего изделия и кому оно предназначено. Подобная установка дисциплинирует обучающихся, дает хороший осознанный подход к решению поставленной задачи. С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 1) эскиз, 2) воплощение в материале, 3) анализ работа, ее плюсы и минусы.

Цель программы – развитие творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

Задачи программы:

Обучающие:

- * ознакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения в материально-художественном творчестве;

- * продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;

- * совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при работе с различными материалами;

- * приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Воспитательные:

- * осуществлять трудовое, эстетическое воспитание детей;

- * воспитывать в детях любовь к родной стране, ее многообразной культуре, природе и людям, а также воспитывать уважение к культурному наследию других стран и народов;

- * добиваться максимальной самостоятельности детского творчества;

- * учить коллективной форме работы.

Развивающие:

- * пробуждать любознательность в области материально-художественного творчества, архитектуры;

- * развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творческому поиску;

- * формировать духовную культуру;

* развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

* развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей.

Отличительные особенности программы. Программа направлена на широкий охват интересов, здесь и знакомство с историей возникновения авторской куклы как объекта синтетического материально-художественного творчества, многообразия культурного наследия народов. Поиск при создании своего неповторимого изделия на основании полученных знаний. Программа не только расширяет кругозор и побуждает к творчеству, но и способствует развитию метапредметных связей и развитию творческих способностей обучающихся. А также способствует повышению самооценки, принятия себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, и в тоже время сопричастности общечеловеческой культуре. Программа построена на принципе от простого к сложному. Программа ориентирована на, средний и старший возраст обучающихся.

Настоящая программа предполагает одногодичное обучение учащихся. Первый блок обучения – это изучение нескольких видов материально-художественного творчества в технике папье-маше. Этот блок посвящен работе с таким материалом как бумага, в разных ее аспектах. Второй блок – работа с более усложненными техниками, создание авторской куклы и составление композиций. Так как при работе с клеем, бумагой, тканью, шерстью и проволокой дети пользуются режущими и колющими инструментами, то необходимо их познакомить с правилами техники безопасности и требовать строгого соблюдения мер предосторожности. Приучать детей к порядку надо с первых дней занятий. На рабочем месте не

должно быть ничего лишнего. Особо надо обратить внимание детей на пользование ножницами.

Формы и режим организации занятий - индивидуально-групповой.

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию и развитие творческих способностей личности обучающихся.

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе предполагается, что обучающиеся получают следующие основные знания и умения:

- * познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения;

- * познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для художественного творчества;

- * овладеют основными приемами работы с бумагой.

- * научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие);

- * научатся работать нужными инструментами и приспособлениями;

- * научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления работ;

- * научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для воплощения собственного замысла в композициях.

* кроме того, обучающиеся получают дополнительные сведения о месте и роли материально-художественного творчества в жизни человека, о некоторых народных промыслах, об истории их возникновения и развития.

* расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведения;

* продолжат знакомиться с материально-художественного творчеством;

* научатся работать с новыми материалами.

* научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций при создании авторских проектов;

* научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о материально-художественном творчестве.

* освоят основные приемы учебно-исследовательской деятельности в рамках разработки творческих проектов.

Формы подведения итогов реализации программы. К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка “папье-маше” и размещении их на сайте.

Данная программа является наиболее **актуальной** на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования творческой личности в рамках современных и актуальных течений искусства. А так же выполнение требований от современного

образовательного процесса в виде реализации личностно-ориентированного и личностно-деятельного подходов.

Цель создание условий для развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше.

Задачи:

- Всестороннее развитие творческих способностей личности;
- освоение навыков создания авторской куклы и ее применение;
- формирование положительного восприятия от процесса творчества;
- расширение и освоение новых техник и приемов работы с изображением;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество, ученики создают работы разные и неповторимые. Выполненные с любовью и вдохновением, они помогут украсить интерьер, внесут в дом своеобразие и красоту.

Методические рекомендации

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество.

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, что: «...от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ».

Каждый рождается художником. Нужно только помочь вам разбудить в себе творческие способности, открыть ваше сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире.

Для реализации возможностей развития творческих способностей в процессе создания авторской куклы на основе техники папье-маше в системе дополнительного образования. Занятия с бумагой предоставляют неограниченные возможности для творчества.

Учебно-тематический план работы кружка «Папье маше».

№ занятия	Тема занятия 1 год обучения	Кол-во часов	Кол-во занятий
1	Вводное занятие по истории авторской куклы «Что такое кукла»	4	1
2	Беседа «Создание образа авторской куклы»;	4	1
3	Практическое занятие «Любимый персонаж»;	4	1

4	Мастер-класс «Авторская кукла любимый сказочный герой»	8	2

Приложение 4

План конспект урока «Что такое кукла»

Пояснительная записка

Урок - беседа «Что такое кукла» - художественно-эстетической направленности.

Уровень освоения - общекультурный.

Актуальность

В настоящее время многие дети почти перестали играть, и все большее количество времени проводят перед экраном телевизора, компьютера. А ведь игра – это своеобразная школа для ребенка. В ней свои “предметы”, “дисциплины”. Через игру дети осознают свою связь с коллективом, происходит процесс социализации ребенка, приучение его к соблюдению этических норм и правил.

Как педагогический феномен игра – полифункциональна. В процессе игры реализуется ее познавательная, коммуникативная, социокультурная, психодиагностическая, терапевтическая, развлекательная и другие функции.

Особое значение для развития любознательности ребенка имеют игрушки и особенно куклы. В сюжетно-ролевых играх многие роли могут заменять куклы. Детские сюжетно-ролевые игры имеют различные темы, с которыми ребенок достаточно хорошо знаком по собственному жизненному опыту. Роли, которые воспроизводятся детьми в игре, - это, как правило, или семейные роли, или воспитательные, или профессиональные, или сказочные. Для ребенка наиболее полезны те игрушки, которые он может сделать собственными руками. Так как игрушки, купленные в магазине, чаще всего

вызывают у детей лишь временный интерес. Под руководством педагога дети могут сделать несложные куклы.

Благодаря кукле в жизнь детей входит искусство, влияющее на их эстетическое воспитание. Кукла – это способ творческого самовыражения ребенка.

Чтобы поддерживался интерес, в программу включены куклы из разнообразных материалов: бумаги, ткани, мочала, ниток и других. Это побуждает в ребенке естественный исследовательский интерес к определению свойств материала и своих собственных возможностей во взаимодействии с ним. Какой он? Что можно с ним (из него) сделать? Как его можно обрабатывать? Каковы его способности к формообразованию и декорированию? Каждый материал имеет свои свойства: Из одного легко лепить, из другого вырезать, из третьего шить. Так, в игре и в творчестве ребенок постигает художественное материаловедение, открывает для себя особые возможности художественной выразительности разнообразных материалов. Опыт общения с разными природными материалами, задействованность в этом общении целого комплекса рецепторов обогащает чувственное восприятие действительности, развивает ребенка эстетически.

Необходимые знания дети получают через рассказ, беседу, наглядные материалы экскурсии. На основе этих знаний дети могут фантазировать, придумывать что-то свое.

Педагогическая целесообразность

Условия для реализации занятия, обеспечиваются духовно-нравственным развитием обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям. В контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Программа образуется на пересечении различных практико-ориентированных областей. Расширяются возможности каждого

направления, смещая акценты с чисто прикладного характера к освоению авторской куклы как самостоятельного вида искусства:

- умений работы с информацией;
- общения (в диалоге, сотрудничества, взаимопомощи...);
- умений самопрезентации, самопознания, самопринятия, самооценки;
- новых ролей (мастера, творца, ученика);
- через предметы деятельности, формы диалога и участие в экспозициях и различных формах обратной связи.

Цель – Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через создание художественного образа-куклы.

Задачи

Обучающие:

- получить представление о многообразии техник изготовления игрушки;
- обучить изготовлению различных видов кукол.

Развивающие:

- развить интерес к творческой деятельности в декоративно-прикладном искусстве;
- развить высшие психические процессы: внимание, воображение, память, мышление;
- развитие мелкой моторики.

Воспитательные:

- приобщить ребенка к духовно-нравственным ценностям, через знакомство с традициями изготовления игрушки;
- воспитывать любовь и уважение к окружающему нас миру, людям, культурному наследию, обычаям и традициям, к истории русского народного творчества;
- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим; (доброжелательность, терпимость, уважение, доверие, формировать коммуникативные навыки, адекватное отношение к себе и обществу, формировать понятия духовных ценностей: «красота», «любовь», «добро»);
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, любознательность;

- формировать активную жизненную позицию: развивать стремление активно участвовать в проводимых мероприятиях - выставках, конкурсах, праздниках.

Отличительные особенности:

- Программа создает условия для наиболее полного раскрытия творческих способностей каждого ребенка. Ребенок творит, выдумывает, осваивает технические приемы и способы изготовления куклы, учится анализировать, развивает образное и пространственное мышление.

- В программе представлены разные виды кукол: от традиционной до интерьерной. Тем самым у учащихся возникает возможность попробовать себя не только в качестве мастера, но и в качестве модельера.

Условия реализации

Программа разработана для детей 9 -15 лет. Принимаются все желающие. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения по результатам собеседования.

Формы организации деятельности на занятии

Фронтальная, групповая, подгрупповая, индивидуальная.

Формы занятия

Беседа

Ожидаемый результат

- будут иметь представление об истории возникновения куклы, о роли и значении куклы в истории;
- будут иметь представление об истории бумаги, ее видах и свойствах, о приемах работы с бумагой;
- будут иметь представление об объемном конструировании из бумаги;
- будут иметь представление о технике папье маше;
- будут иметь представление о явлении авторской куклы;
- иметь представление о форме, пропорции, цвете, фактуре материала.
- будут развивать творческое мышление, воображение;

- будут уметь работать индивидуально и в коллективе.
- иметь представление об основах истории русского народного творчества;
- иметь представление о теории основ создания авторской куклы;
- иметь представление о различных технологиях создания авторских кукол;
- иметь представление о правилах гигиены и охраны труда;
- будут стремиться к углубленному изучению авторской куклы;
- будут коммуникабельными, трудолюбивыми, уважающими свой труд и труд других людей, доброжелательными;
- будут творчески активными личностями готовыми к процессу самообразования;
- будут иметь представление об истории сувенирной и интерьерной куклы;
- будут иметь представление о работах известных мастеров-кукольников Санкт-Петербурга и других городов;
- будут иметь представление об особенностях изготовления авторской куклы;

Ход урока

Этапы урока, время	Универсальные учебные действия, предметные учебные действия	Деятельность учителя	Методы и приемы
Организационный момент	<i>Регулятивные УУД:</i> Учиться совместно с учителем и другими учениками эмоционально настроится на урок	Подготовились к уроку. Блок знакомства и ознакомления с тематикой будущего занятия.	
Опрос	<i>Коммуникат</i>	Скажите мне,	

<p>учащихся по заданному на дом материалу</p>	<p><i>ивные УУД:</i></p> <p>Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.</p>	<p>пожалуйста, как с помощью авторской куклы художник может рассказать историю?</p>	
<p>Объяснение нового материала</p>	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Учатся совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке</p> <p><i>Познавательные УУД:</i></p> <p>Добывают новые знания: находят ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке</p> <p><i>Коммуникативные УУД:</i></p> <p>Умеют слушать и понимать высказывания собеседников.</p> <p>Учатся оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.</p>	<p>История куклы и авторской куклы как самостоятельного вида творчества.</p> <p>Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с примерами авторских кукол с помощью наглядного материала.</p> <p>Во время просмотра наглядного материала обратить внимание на отличительные особенности каждой авторской куклы.</p> <p>– Как вы думаете, почему у кукол такие необычные названия?</p>	<p>Объяснительно-иллюстративный метод, прием-рассматривание;</p> <p>метод проблемного изложения, прием-ответы на вопросы;</p>
<p>Закрепление учебного материала</p>	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Определяют</p>	<p>Учитель предлагает ребятам представить свою авторскую куклу и рассказать о ней.</p>	<p>Диалог в группе.</p>

	<p>последовательность работы, следуют предложенному плану.</p> <p><i>Познавательные:</i></p> <p>Выявляют общие характерные черты, учатся использовать полученные знания.</p> <p><i>Коммуникативные:</i></p> <p>Соблюдают нормы коллективного общения.</p>		
Задание на дом		<p>Узнать какие авторские куклы существуют в России.</p> <p>Принести альбом, гуашь, кисти.</p>	

Материально-техническое оснащение -наглядные материалы

Список литературы

1. Бартрам Н. Д. Игрушка. Ее история и значение. – М., 1912.
2. Блинов Г. Магическая функция славянской игрушки. // Человек. – № 2, 1997
3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.
4. Дайн Г. Л. Искусство игрушки. – М., 1977.
5. Докучаева. Н. Мастерим бумажный мир. Школа Волшебства. – СПб., “Диамант”., 1997

6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки. – СПб., “Диамант”., 1997
7. Дети и традиционная культура. Сборник методических материалов. – СПб.
8. Куклы мира. – М., Аванта+ , 2003.
9. Комарова С., М. Катускин. Кукольные люди. – СПб., 1999.
10. Котова И. Н.. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб., “Паритет”., 2003.
11. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998.
12. Оршанский Л. Г. Игрушки. – М. – П., 1923.
13. Петербургская игрушка. – СПб., 1996.
14. Рейли М. Истоки жизни: Русские обряды и традиции. – СПб., 2002.
15. Смотровая Н. А. Игрушки из нитей. – СПб., 2000.

Приложение 5

План конспект урока

«Создание образа авторской куклы»

Пояснительная записка

Урок - беседа «Создание образа авторской куклы» - художественно-эстетической направленности.

Уровень освоения - общекультурный.

Актуальность

Создание куклы – это волшебство. Создание образа для будущей куклы – целая наука. Но даже самый искусный волшебник, знает ряд секретов и приёмов для воплощения любого чуда. Чтобы поддерживался интерес, в программу включены куклы из разнообразных жанров и художников. Это побуждает в ребенке естественный исследовательский интерес к определению свойств материала и своих собственных возможностей во взаимодействии с ним. Какой он? Что можно с ним (из него) сделать? Как его можно обрабатывать? Каковы его способности к

формообразованию и декорированию? Каждый материал имеет свои свойства: Из одного легко лепить, из другого вырезать, из третьего шить. Так, в игре и в творчестве ребенок постигает художественное материаловедение, открывает для себя особые возможности художественной выразительности разнообразных материалов. Опыт общения с разными природными материалами, задействованность в этом общении целого комплекса рецепторов обогащает чувственное восприятие действительности, развивает ребенка эстетически.

Необходимые знания дети получают через рассказ, беседу, наглядные материалы экскурсии. На основе этих знаний дети могут фантазировать, придумывать что-то свое.

Педагогическая целесообразность

Условия для реализации занятия, обеспечиваются духовно-нравственным развитием обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям. В контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Программа образуется на пересечении различных практико-ориентированных областей. Расширяются возможности каждого направления, смещая акценты с чисто прикладного характера к освоению авторской куклы как самостоятельного вида искусства:

- умений работы с информацией;
- общения (в диалоге, сотрудничества, взаимопомощи...);
- умений самопрезентации, самопознания, самопринятия, самооценки;
- новых ролей (мастера, творца, ученика);
- через предметы деятельности, формы диалога и участие в экспозициях и различных формах обратной связи.

Цель – Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через создание художественного образа-куклы.

Задачи

Обучающие:

- получить представление о многообразии техник изготовления игрушки;
- обучить изготовлению различных видов кукол.

Развивающие:

- развить интерес к творческой деятельности в декоративно-прикладном искусстве;
- развить высшие психические процессы: внимание, воображение, память, мышление;
- развитие мелкой моторики.

Воспитательные:

- приобщить ребенка к духовно-нравственным ценностям, через знакомство с традициями изготовления игрушки;
- воспитывать любовь и уважение к окружающему нас миру, людям, культурному наследию, обычаям и традициям, к истории русского народного творчества;
- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим; (доброжелательность, терпимость, уважение, доверие, формировать коммуникативные навыки, адекватное отношение к себе и обществу, формировать понятия духовных ценностей: «красота», «любовь», «добро»).
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, любознательность;
- формировать активную жизненную позицию: развивать стремление активно участвовать в проводимых мероприятиях - выставках, конкурсах, праздниках.

Отличительные особенности:

- Программа создает условия для наиболее полного раскрытия творческих способностей каждого ребенка. Ребенок творит, выдумывает, осваивает технические приемы и способы изготовления куклы, учится анализировать, развивает образное и пространственное мышление.
- В программе представлены разные виды кукол: от традиционной до интерьерной. Тем самым у учащихся возникает возможность попробовать себя не только в качестве мастера, но и в качестве модельера.

Условия реализации

Программа разработана для детей 9 -15 лет. Принимаются все желающие. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения по результатам собеседования.

Формы организации деятельности на занятии

Фронтальная, групповая, подгрупповая, индивидуальная.

Формы занятия

Беседа

Ожидаемый результат

- будут иметь представление о явлении авторской куклы;
- будут уметь создавать образ авторской куклы;
- иметь представление о многообразии мира авторской куклы;
- иметь представление о теории основ авторской куклы;
- иметь представление о различных технологиях создания авторской куклы на основе техники папье-маше;
- иметь представление о правилах гигиены и охраны труда;
- будут стремиться к углубленному изучению авторской куклы;
- будут коммуникабельными, трудолюбивыми, уважающими свой труд и труд других людей, доброжелательными;
- будут творчески активными личностями готовыми к процессу самообразования;
- будут иметь представление о работах известных мастеров-кукольников России;
- понимать процесс создания образа авторской куклы;
- стремиться комбинировать различные приемы для достижения выразительного образа;
- будут уметь работать не по шаблону, а по собственному эскизу;
- иметь представление о форме, пропорции, цвете, фактуре.
- будут развивать творческое мышление, воображение;
- будут уметь работать индивидуально и в коллективе.
- будут творчески активными личностями готовыми к процессу самообразования;

Ход урока

Этапы урока, время	Универсальные учебные действия, предметные учебные действия	Деятельность учителя	Методы и приемы
Организационный момент	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Учиться совместно с учителем и другими учениками эмоционально настроится на урок</p>	<p>Подготовились к уроку. Блок знакомства и ознакомления с тематикой будущего занятия.</p>	
Опрос учащихся по заданному на дом материалу	<p><i>Коммуникативные УУД:</i></p> <p>Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.</p>	<p>Скажите мне, пожалуйста, что такое образ авторской куклы?</p>	
Объяснение нового материала	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Учатся совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке</p> <p><i>Познавательные УУД:</i></p> <p>Добывают новые знания: находят ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке</p> <p><i>Коммуникативные УУД:</i></p>	<p>Принципы поиска и создания образа авторской куклы.</p> <p>Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с образами авторских кукол с помощью наглядного материала.</p> <p>Во время просмотра наглядного материала обратить внимание на отличительные особенности творческого замысла каждой авторской куклы.</p> <p>Какого персонажа русской сказки, вы хотели бы создать в виде авторской куклы?</p>	<p>Объяснительно-иллюстративный метод, прием-рассматривание;</p> <p>метод проблемного изложения, прием-ответы на вопросы;</p>

	<p>Умеют слушать и понимать высказывания собеседников.</p> <p>Учатся оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.</p>		
Закрепление учебного материала	<p><i>Регулятивные:</i></p> <p>Определяют последовательность работы, следуют предложенному плану.</p> <p><i>Познавательные:</i></p> <p>Выявляют общие характерные черты, учатся использовать полученные знания.</p> <p><i>Коммуникативные:</i></p> <p>Соблюдают нормы коллективного общения.</p>	<p>Обучающимся предлагается подумать о создании собственной авторской куклы, и провести обсуждение замысла. Так же предлагается создать пробный эскиз своей авторской куклы.</p>	<p>Диалог в группе. Пробное создание эскиза.</p>
Задание на дом		<p>Узнать что такое образ авторской куклы. Принципы создания образа.</p> <p>Принести альбом, гуашь, кисти.</p>	

Материально-техническое оснащение

- наглядные материалы
- бумага, карандаш

Список литературы

1. Бартрам Н. Д. Игрушка. Ее история и значение. – М., 1912.
2. Блинов Г. Магическая функция славянской игрушки. // Человек. – № 2, 1997
3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.
4. Дайн Г. Л. Искусство игрушки. – М., 1977.
5. Докучаева. Н. Мастерим бумажный мир. Школа Волшебства. – СПб., “Диамант”., 1997
6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки. – СПб., “Диамант”., 1997
7. Дети и традиционная культура. Сборник методических материалов. – СПб.
8. Куклы мира. – М., Аванта+ , 2003.
9. Комарова С., М. Катускин. Кукольные люди. – СПб., 1999.
10. Котова И. Н.. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб., “Паритет”., 2003.
11. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998.
12. Оршанский Л. Г. Игрушки. – М. – П., 1923.
13. Петербургская игрушка. – СПб., 1996.
14. Рейли М. Истоки жизни: Русские обряды и традиции. – СПб., 2002.
15. Смотрова Н. А. Игрушки из нитей. – СПб., 2000.

Приложение 7

План конспект урока

«Любимый персонаж»

Пояснительная записка

Практическое занятие «Любимый персонаж»

художественно-эстетической направленности.

Уровень освоения - общекультурный.

Актуальность

Сказки имеют особое построение. Я думаю, что вы это замечали. Сказки часто начинаются с какой-либо присказки. Например, «На море на океане, на острове Буяне стоит бык печёный, а возле него нож точёный ». Цель присказки – привлечь внимание слушателей, она воспринимается как весёлая прибаутка, шутка, часто присказка не связана по смыслу с самой сказкой. За присказкой следует зачин, который готовит нас к восприятию сказки, переносит нас в сказочный мир. Зачин связан с содержанием сказки, так как в нём указываются время и место действия. «Жили-были дед да баба...». Иногда в сказках имеется концовка, которая ещё раз возвращает нас к мысли о том, что в сказках всегда побеждает добро. «Свадьбу сыграли, долго пировали; и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало». Встреча со сказкой – это радость для каждого человека, особенно для ребёнка. Вы уже опытные читатели сказок и знаете их довольно много. Какие русские народные сказки вы вспомнили? А что нас привлекает в сказках? Конечно же, чудеса, превращения, волшебные сказочные предметы и сказочные персонажи. Какие волшебные предметы встречаются в русских народных сказках? Какие сказочные персонажи действуют? Создание куклы – это волшебство. Создание образа для будущей куклы – целая наука. Но даже самый искусный волшебник, знает ряд секретов и приёмов для воплощения любого чуда. Чтобы поддерживался интерес, в программу включены куклы из разнообразных жанров и художников. Это побуждает в ребенке естественный исследовательский интерес к определению свойств материала и своих собственных возможностей во взаимодействии с ним. Какой он? Что можно с ним (из него) сделать? Как его можно обрабатывать? Каковы его способности к формообразованию и декорированию? Каждый материал имеет свои свойства: Из одного легко лепить, из другого вырезать, из третьего шить. Так, в игре и в творчестве ребенок постигает

художественное материаловедение, открывает для себя особые возможности художественной выразительности разнообразных материалов. Опыт общения с разными природными материалами, задействованность в этом общении целого комплекса рецепторов обогащает чувственное восприятие действительности, развивает ребенка эстетически.

Необходимые знания дети получают через рассказ, беседу, наглядные материалы экскурсии. На основе этих знаний дети могут фантазировать, придумывать что-то свое.

Педагогическая целесообразность

Условия для реализации занятия, обеспечиваются духовно-нравственным развитием обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям. В контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Программа образуется на пересечении различных практико-ориентированных областей. Расширяются возможности каждого направления, смещая акценты с чисто прикладного характера к освоению авторской куклы как самостоятельного вида искусства:

- умений работы с информацией;
- общения (в диалоге, сотрудничества, взаимопомощи...);
- умений самопрезентации, самопознания, самопринятия, самооценки;
- новых ролей (мастера, творца, ученика);
- через предметы деятельности, формы диалога и участие в экспозициях и различных формах обратной связи.

Цель – Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через разработку эскиза и образа для создания авторской куклы.

Задачи

Обучающие:

- получить представление о многообразии техник изготовления игрушки;
- обучить изготовлению различных видов кукол.

Развивающие:

- развить интерес к творческой деятельности в декоративно-прикладном искусстве;
- развить высшие психические процессы: внимание, воображение, память, мышление;
- развитие мелкой моторики.

Воспитательные:

- приобщить ребенка к духовно-нравственным ценностям, через знакомство с традициями изготовления игрушки;
- воспитывать любовь и уважение к окружающему нас миру, людям, культурному наследию, обычаям и традициям, к истории русского народного творчества;
- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим; (доброжелательность, терпимость, уважение, доверие, формировать коммуникативные навыки, адекватное отношение к себе и обществу, формировать понятия духовных ценностей: «красота», «любовь», «добро»).
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, любознательность;
- формировать активную жизненную позицию: развивать стремление активно участвовать в проводимых мероприятиях - выставках, конкурсах, праздниках.

Отличительные особенности:

- Программа создает условия для наиболее полного раскрытия творческих способностей каждого ребенка. Ребенок творит, выдумывает, осваивает технические приемы и способы изготовления куклы, учится анализировать, развивает образное и пространственное мышление.
- В программе представлены разные виды кукол: от традиционной до интерьерной. Тем самым у учащихся возникает возможность попробовать себя не только в качестве мастера, но и в качестве модельера.

Условия реализации

Программа разработана для детей 9 -15 лет. Принимаются все желающие. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные.

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения по результатам собеседования.

Формы организации деятельности на занятии

Фронтальная, групповая, подгрупповая, индивидуальная.

Формы занятия

Беседа

Ожидаемый результат

- будут иметь представление о явлении авторской куклы;
- будут уметь создавать образ авторской куклы;
- иметь представление о многообразии мира авторской куклы;
- иметь представление о теории основ авторской куклы;
- иметь представление о различных технологиях создания авторской куклы на основе техники папье-маше;
- иметь представление о правилах гигиены и охраны труда;
- будут стремиться к углубленному изучению авторской куклы;
- будут коммуникабельными, трудолюбивыми, уважающими свой труд и труд других людей, доброжелательными;
- будут творчески активными личностями готовыми к процессу самообразования;
- будут иметь представление о работах известных мастеров-кукольников России;
- понимать процесс создания образа авторской куклы;
- стремиться комбинировать различные приемы для достижения выразительного образа;
- будут уметь работать не по шаблону, а по собственному эскизу;
- иметь представление о форме, пропорции, цвете, фактуре.
- будут развивать творческое мышление, воображение;
- будут уметь работать индивидуально и в коллективе.
- будут творчески активными личностями готовыми к процессу самообразования;

Ход урока

Этапы	Универсальн	Деятельность учителя	Методы и
--------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

урока, время	ые учебные действия, предметные учебные действия		приемы
Организационный момент	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Учиться совместно с учителем и другими учениками эмоционально настроится на урок</p>	<p>Подготовились к уроку. Блок знакомства и ознакомления с тематикой будущего занятия.</p>	
Опрос учащихся по заданному на дом материалу	<p><i>Коммуникативные УУД:</i></p> <p>Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.</p>	<p>Скажите мне, пожалуйста, какие герои русских сказок вам нравятся?</p>	
Объяснение нового материала	<p><i>Регулятивные УУД:</i></p> <p>Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке</p> <p><i>Познавательные УУД:</i></p> <p>Добывают новые знания: находят ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке</p> <p><i>Коммуникативные УУД:</i></p> <p>Умеют</p>	<p>Принципы поиска и выбора персонажа для образа авторской куклы.</p> <p>Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с героями русских народных сказок с помощью наглядного материала.</p> <p>Во время просмотра наглядного материала обратить внимание на отличительные особенности каждого персонажа в зависимости от их характера и места обитания.</p> <p>Какого персонажа русской сказки, вы хотели бы создать в виде авторской куклы?</p>	<p>Объяснительно-иллюстративный метод, прием-рассматривание;</p> <p>метод проблемного изложения, прием-ответы на вопросы;</p>

	<p>слушать и понимать высказывания собеседников.</p> <p>Учатся оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.</p>		
Закрепление учебного материала	<p><i>Регулятивные:</i></p> <p>Определяют последовательность работы, следуют предложенному плану.</p> <p><i>Познавательные:</i></p> <p>Выявляют общие характерные черты, учатся использовать полученные знания.</p> <p><i>Коммуникативные:</i></p> <p>Соблюдают нормы коллективного общения.</p>	<p>Обучающимся предлагается подумать о создании собственной авторской куклы, и провести обсуждение замысла. Так же предлагается создать эскиз своей авторской куклы.</p>	<p>Диалог в группе. Пробное эскиза эскиза.</p>
Задание на дом		<p>Создать эскиз для будущей авторской куклы</p> <p>Принести альбом, гуашь, кисти.</p>	

Материально-техническое оснащение

- наглядные материалы
- бумага, карандаш

Список литературы

1. Бартрам Н. Д. Игрушка. Ее история и значение. – М., 1912.
2. Блинов Г. Магическая функция славянской игрушки. // Человек. – № 2, 1997
3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.
4. Дайн Г. Л. Искусство игрушки. – М., 1977.
5. Докучаева. Н. Мастерим бумажный мир. Школа Волшебства. – СПб., “Диамант”., 1997
6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки. – СПб., “Диамант”., 1997
7. Дети и традиционная культура. Сборник методических материалов. – СПб.
8. Куклы мира. – М., Аванта+ , 2003.
9. Комарова С., М. Катушкин. Кукольные люди. – СПб., 1999.
10. Котова И. Н.. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб., “Паритет”., 2003.
11. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998.
12. Оршанский Л. Г. Игрушки. – М. – П., 1923.
13. Петербургская игрушка. – СПб., 1996.
14. Рейли М. Истоки жизни: Русские обряды и традиции. – СПб., 2002.
15. Смотровая Н. А. Игрушки из нитей. – СПб., 2000.

План конспект урока

«Авторская кукла любимый сказочный герой»

Пояснительная записка

Практическое занятие «Авторская кукла любимый сказочный герой» художественно-эстетической направленности.

Цель:

Знакомство с авторской куклой. Создание авторской куклы в технике папье-маше.

Задачи:

Обучающие:

Формирование навыков и применение их на практике:

- Разработка образа авторской куклы;
- Создание эскиза;
- Создание каркаса и пластического этюда будущего изделия;
- Создание каркаса авторской куклы в технике папье-маше;
- Концентрации внимания
- Следовать устным инструкциям и показу

Развивающие:

Совершенствовать:

- мелкую моторику руки
- глазомер
- точные движения
- творческие способности
- творческую инициативу
- Развитие художественного вкуса
- Развивать конструкторские способности
- Развивать пространственное воображение

Воспитательные:

Воспитывать уважение к мировой культуре, через знакомство с культурами других стран и народов. Воспитывать милосердие, быть равнодушным к проблемам общества.

Дать возможность поверить в себя.

Тип урока: урок формирования навыков и умений

Вид урока: урок - практикум

Форма организации деятельности: мастер класс

Вид занятий: создание авторской куклы технике папье-маше

Оборудование:

- Мультимедийная презентация «Авторская кукла. Поэтапность создания»
- Компьютер, мультимедийный проектор экран;
- Бумага, графические инструменты, акварель;
- Проволока, плоскогубцы;
- Бумага, клей.

План урока

1. Организационный момент	/ 1
мин	
2. Вводная беседа.	/ 1
мин	
3. Беседа по теме, с использованием мультимедийной презентации	/ 3 мин
4. Актуализация знаний.	
Авторская художественная кукла как объект искусства	
5. Практическая часть	/
20 мин	
Показ - действие	
6. Подведение итогов:	/
5 мин	
• рефлексия	

1. Организационный момент

2. Вводная беседа.

-Чем развлечь себя, долгим вечером или когда за окном идет дождь?

- Можно посмотреть телевизор или почитать книгу. А можно, взяв лист белой бумаги и нарисовать будущую авторскую куклу, любого персонажа из бескрайнего мира.

3. Беседа по теме

Создание куклы – это волшебство. Создание образа для будущей куклы – целая наука. Но даже самый искусный волшебник, знает ряд секретов и приёмов для воплощения любого чуда. Чтобы поддерживался интерес, в программу включены куклы из разнообразных жанров и художников. Это побуждает в ребенке естественный исследовательский интерес к определению свойств материала и своих собственных возможностей во взаимодействии с ним. Какой он? Что можно с ним (из него) сделать? Как его можно обрабатывать? Каковы его способности к формообразованию и декорированию? Каждый материал имеет свои свойства: Из одного легко лепить, из другого вырезать, из третьего шить. Так, в игре и в творчестве ребенок постигает художественное материаловедение, открывает для себя особые возможности художественной выразительности разнообразных материалов. Опыт общения с разными природными материалами, задействованность в этом общении целого комплекса рецепторов обогащает чувственное восприятие действительности, развивает ребенка эстетически.

Необходимые знания дети получают через рассказ, беседу, наглядные материалы экскурсии. На основе этих знаний дети могут фантазировать, придумывать что-то свое.

4. Актуализация знаний

-Скажите мне, пожалуйста, а мы с вами можем создать любого персонажа сказки?

(Ответы)

-Какой прсонаж является вашим любимым?*(Ответы)*

5. Практическая часть

Сегодня мы все вместе сделаем авторскую куклу, вдохновившись персонажем Кощея Бессмертного.

Будем работать одновременно.

Я показываю. Вы повторяете. Будьте внимательны. Не спешите в создании куклы важно качество.

У вас на столах есть все необходимые материалы.

6. Рефлексия. Подведение итогов.

Мы слаженно сегодня трудились. У вас на столах заготовки ваших собственных авторских кукол.

Список литературы

1. Бартрам Н. Д. Игрушка. Ее история и значение. – М., 1912.
2. Блинов Г. Магическая функция славянской игрушки. // Человек. – № 2, 1997
3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.
4. Дайн Г. Л. Искусство игрушки. – М., 1977.
5. Докучаева. Н. Мастерим бумажный мир. Школа Волшебства. – СПб., “Диамант”., 1997
6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки. – СПб., “Диамант”., 1997
7. Дети и традиционная культура. Сборник методических материалов. – СПб.
8. Куклы мира. – М., Аванта+ , 2003.
9. Комарова С., М. Катушкин. Кукольные люди. – СПб., 1999.
10. Котова И. Н.. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб., “Паритет”., 2003.
11. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998.
12. Оршанский Л. Г. Игрушки. – М. – П., 1923.
13. Петербургская игрушка. – СПб., 1996.
14. Рейли М. Истоки жизни: Русские обряды и традиции. – СПб., 2002.

15. Смотрова Н. А. Игрушки из нитей. – СПб., 2000.